ddlV

dentro de LA VIÑETA

LA REVISTA MENSUAL DEL CÓMIC + ESTUDIOS, NOTICIAS Y ENTREVISTAS · NÚMERO TRES

Hellboy
Batman: Otros Mundos
Matt Groening
Kyle Baker
Les Maitres de L'Orge
Secciones y noticias únicas y exclusivas

DUDE COMICS

250 Ptas.

Larry Hama · Norman Fernández · Alejandro F. Caveda · Agustín Oliver · Javier Riva
Alejandro Viturtia · Rubén Panicéres · Lorenzo F. Díaz · Jordi Juanmartí... etc.

Batman, DC Comics

La
Librería Especializada
de Gijón

ARCO IRIS

Todos los comics nacionales y de importación

ciencia ficción + revistas especializadas + merchandising

Del 9 al 18 de julio visita nuestro stand en la
SEMANA NEGRA

Con la presencia y las firmas de
Sábado 10: *Miguelanxo Prado*
Martes 13: *Edmond Baudoin*
Jueves15: *Carlos Puerta · Isaac del Rivero Jr. · Isaac del Rivero Sr.*
Viernes 16: *J. Zentner&R. Pellejero · F. del Barrio&F.H. Cava*
Horacio Altuna · E.S. Abulí
Sábado 17: *Muñoz&Sampayo · Pepe Gálvez · Das Pastoras*

SEMANA NEGRA

ARCO IRIS

Carretera de la Costa, 75 - Gijón · Tel&Fax 985 33 28 20

También puedes utilizar nuestro servicio de venta por correo

SUMARIO

Portada
Nuestra portada, una particular versión de Batman, se la debemos a **Carlos Puerta**, el gran dibujante madrileño del que tenéis más datos en el interior. ¡Otra exclusiva ***dd*LV**!

2 HOLA!
Sección breve, pero imprescindible, para estar alerta de lo que sucede en el mundillo del tebeo. A cargo del imprevisible **Miguel Campoviejo**.

5 El punto de vista de un Rebelde
Larry Hama continúa dándonos su particular, y aventajada, visión del pánorama comiquero en su vertiente creativa.

6 Matt Groening
El creador de los populares Simpson es mucho más que el autor de una serie de dibujos animados de éxito. Comprobadlo de la mano de **Agustín Oliver**.

II Los Señores de la cebada
Jordi Juanmartí comienza sus colaboracionnes en ***dd*LV** acercándonos a una serie aun no editada en nuestro país, pero cuyo guionista, **Van Hamme**, convierte en interesante todos los trabajos que emprende.

17 Hellboy. *El demonio Rojo*
Rubén Paniceres repasa al personaje preferido de **Mike Mignola**. Por cierto que el mes pasado se escapó la firma de **Rubén** del artículo sobre Adele Blanc-Sec. Valga esto como fe de erratas.

22 El Cuarto Mundo
Alejandro Viturtia escribe sobre los fans y sus responsabilidades. Atentos.

23 Kyle Baker. *Entrevista*
Jorge Iván Argiz entrevista, con su peculiar pulso, al creador de *You Are Here*, entre otras muchas obras personales y de encargo.

35 *Los Otros Batmans*
Norman Fernández desmenuza esa peculiar colección de tebeos, que bajo el sello Elseworlds, DC Comics lleva varios años sacando al mercado.

42 Star Wars
Todo lo que, en viñetas, se prepara de esa popular serie. Por **Alejandro Caveda**.

44 Del caos al orden: Spirou Y Fantasio
Para los que quieran poner orden en su colección de la obra cumbre de **Franquim**. Una guía imprescindible para la lectura de Spirou. **Lorenzo F. Díaz** es el héroe de esta peliaguda misión. Parece ser que **Jordi Sempere** le ayudó en el esfuerzo, quede dicho.

45 Queremos tanto al cómic
Nuestras páginas de reseñas. Breves en este número, pero largas en calidad. Compruebenló.

Son meses duros para los que hacemos *dentro de* LA VIÑETA. **Rubén Paniceres** está entregado a la preparación del periódico A Quemarropa. **Norman** acaba de salir de una dura lucha sindical que, victoriosa, le ha devuelto a su puesto de trabajo. **Germán** anda abducido en las brumas vikingas. **Jorge Iván** ha sumado su trabajo organizativo en la Semana Negra a las habituales labores en Dude Comics. **Lorenzo F. Díaz** está sumergido en la realización de dos libros que tiene que entregar antes de fin del verano. **Yexus**, afortunado él, se nos casa a mediados de julio. A **Angel de la Calle** es más facil verle en los periódicos que en persona; y no porque salga mucho en los papeles, si no porque está hasta el cuello de encargos que no termina de entregar a tiempo. Y así suma y sigue.

Sin embargo ya ven, queridos lectores, puntuales a la cita. Al final todos han buscado tiempo para que sus colaboraciones en está publicación estén listas a tiempo.

Ayuda el que a nuestras firmas habituales, **Larry Hama**, **Alejandro Viturtia**, etc., se añadan gentes notables como **Agustín Oliver** -¿le recordais de Krazy Comics?- o **Jordi Juanmartí** que se sube también a este proyecto de crítica constructiva que es *dentro de* LA VIÑETA.

Nombres como los de **Nino Ortea** o **Alejandro Caveda** se os irán haciendo familiares, porque ellos junto a **Javier Riba** llevan el mayor peso de la zona de *Queremos tanto al cómic*. Por cierto que **Javi** se disculpa por no haber acabado el artículo, tan esperado, sobre la arquitectura en el cómic. Creednos cuando os decimos que tiene excusa.

Si este número os parece interesante, no nos perdáis de vista en el próximo agosto. Pues nombres como el de **Jesús Cuadrado** o **Pepe Gálvez** se añadirán a la lista de los colaboradores nacionales. Entre los columnistas *guiris*, avisamos, habrá sorpresas.

Pero dejemos el futuro y volvamos al presente número, que se presenta jugoso... ¡Caramba! íbamos a empezar con la tontería de comentaros lo que ya podéis poneros a leer, por suerte se acaba el espacio y así evitamos la tentación...¡Sumergiros!

dentro de LA VIÑETA

Número 3. Julio, 1999
Publicación mensual dedicada al cómic y sus vicisitudes
EDITA
Dude Comics
DIRECCIÓN
Jorge Iván Argiz
Angel de la Calle
REDACCIÓN
Norman Fernández
Rubén Paniceres
Germán Menéndez
Lorenzo Díaz
Yexus
COLABORADORES
Larry Hama
Agustín Oliver
Miguel Campoviejo
Alejandro Viturtia
Nino Ortea
Javier Riva
Alejandro F. de Caveda
Jordi Juanmartí
DISEÑO&
MAQUETACIÓN
Creaciones Gráficas
PORTADA
Carlos Puerta
Sobre personaje © de DC Comics
IMPRIME
Aleu S.A.
DISTRIBUYE
El Catálogo
CORREO
Apartado de correos 761
33400. Avilés. España
e-mail: draven@netcom.es

© para textos y dibujos: de los autores y/o editoriales

Seguimos sin ánimo de lucro, pero todos vuestros donativos son bienvenidos y celebrados como se merecen.

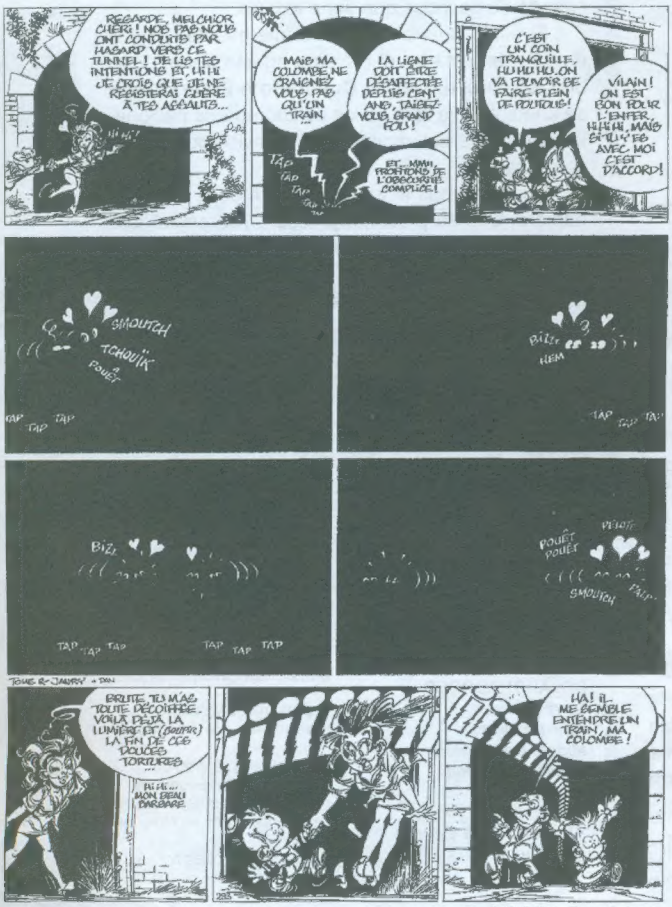
Depósito Legal: DLB 17077-99

HOLA!

Por *Miguel Campoviejo*

Blueberry. Jean Giraud

Parece que por fin Blueberry, va a tener adaptación cinematográfica. El director sería **Jan Kounen**, al que recordaréis de su último film *Doberman*. **Jean Giraud**, que crease la historieta junto al fallecido **Jean Michel Charlier**, parece encantado con la posibilidad de ver en la pantalla al indisciplinado teniente de caballería. **Willem Dafoe** es el actor previsto para encarnar al personaje. El guión estará basado en dos de los mejores álbumes de la serie, *La mina del alemán perdido* y *El fantasma de las balas de plata*. La primera versión del guión ha sido realizada por **Jan Kounen** y **Gerard Brache**. Veremos que pasa.


REGARDE, MELCHIOR CHERI ! NOS PAS NOUS ONT CONDUITS PAR HASARD VERS CE TUNNEL ! JE LIS TES INTENTIONS ET, HI HI JE CROIS QUE JE NE RESISTERAI GUERE A TES AGRAULTS...
MAIS MA COLOMBE, NE CRAIGNEZ VOUS PAS QU'UN TRAIN...
LA LIGNE SOIT ENTRE DESAFFECTEE DEPUIS CENT ANS, TAUREZ-VOUS, GRAND FOU !
ET... MAIS, FRONTON DE L'ORDURIER, COMPRIS !
C'EST UN COIN TRANQUILLE, HU HU HU. ON VA POUVOIR BIEN FAIRE PLEIN DE POUTOUS !
VILAIN ! ON EST BIEN POUR L'ENFER, HI HI HI, MAIS ET QU'Y FAIS AVEC MOI C'EST D'ACCORD !
SMOUTCH
TCHOUIK
POUET
TAP TAP TAP
BIZ
TAP TAP TAP
TAP TAP TAP
POUET POUET
SMOUTCH
TOME & JANRY
BRUTE, TU N'AS TOUTE DECOIFFEE. VOILA PEUT-ETRE LA LUMIERE ET (ENFIN) LA FIN DE CES DOULEURS TORTUREES
HA HA... MON BEAU DARWAR
HA ! IL ME SEMBLE ENTENDRE UN TRAIN, MA COLOMBE !

Petit Spirou. Tome & Janry

Añadamos a la lista de comiqueros que se pasan al cine a **Francois Boucq**, que ha realizado el cortometraje *Mea Culpa* y al guionista belga **Benoit Peeters** que se ha atrevido con su primer largometraje *Le dernier plan*. Creemos que tardaremos en ver estos trabajos en nuestras pantallas.

Jorge Zentner y **Rubén Pellejero**, conocidos autores de *Dieter Lumpen* y *El silencio de Malka* entre otros muchos trabajos, han sacado en Francia su última obra *Tabú*. Editada por Casterman recoge historietas cortas en blanco y negro realizadas espresamente para esa edición.

En septiembre aparecerá, en la misma editorial, un nuevo libro de estos autores, que recoge historias breves ya publicadas, aunque en España sólo pudímos ver una de ellas, en la desaparecida revista Co&Co.

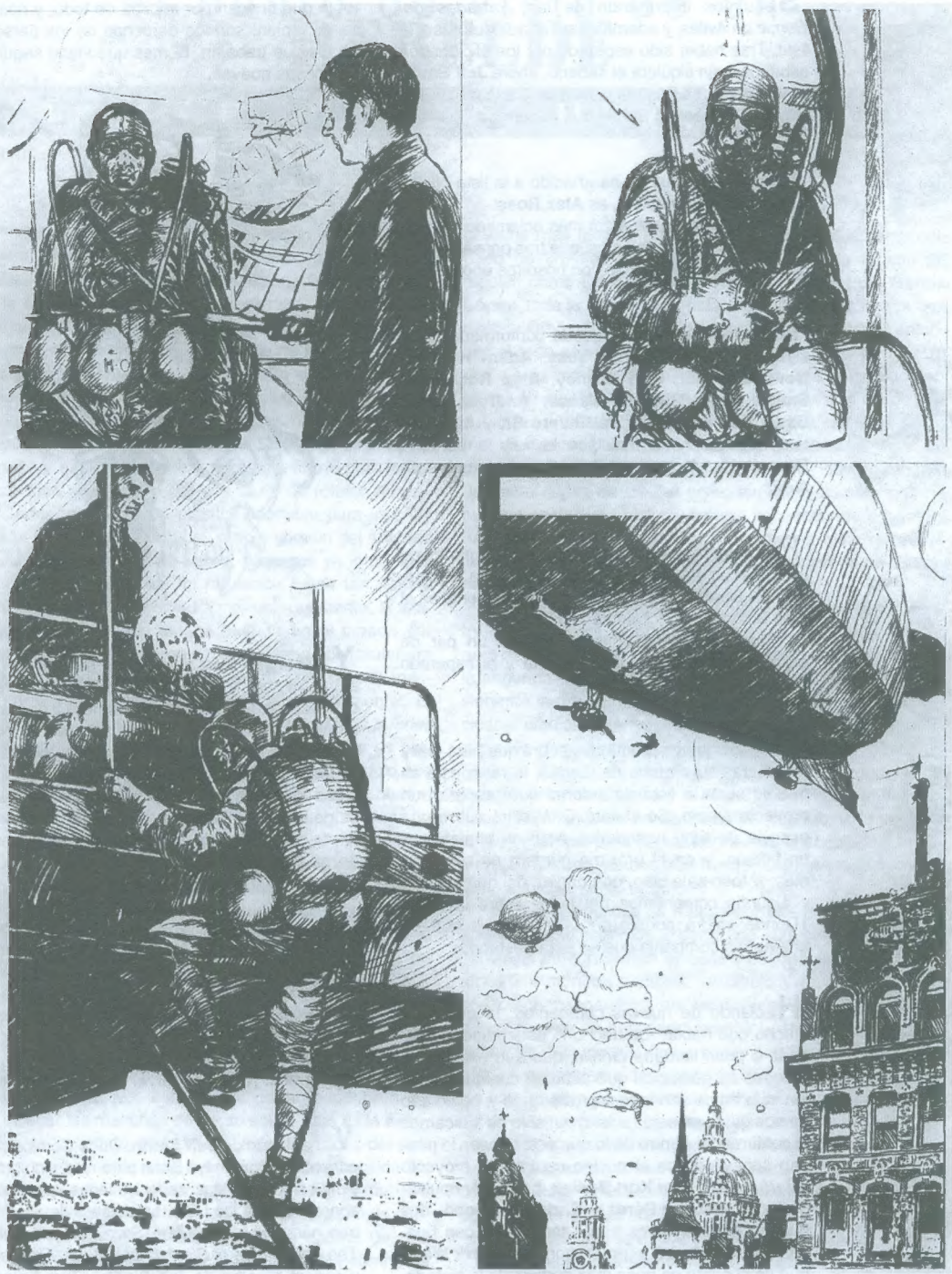
Por cierto que el guionista y escritor **Jorge Zentner** prepara una nuevo proyecto con el dibujante español, afincado en París, **Victor de la Fuente**. Parece ser que será una historia urbana, probablemente detectivesca. Seguiremos este asunto.

Hernán Migoya. Para los que se preguntan qué está haciendo el exredactor de la revista El Víbora, decir que el autor de *Desnudas* no para. Escribe diálogos para series televisivas, prepara guiones cinematográficos y no abandona su faceta de escritor de comics -continúa su colaboración mensual junto a **Rebollo** mientras prepara una nueva serie con **Santi Sequeiros**-. **Migoya** también está detras del fanzine *Ojalatemueras,* y aún ha tenido tiempo para preparar *La tormenta y la calma*, unamonumental biografía sobre el escritor norteamericano, de género negro, **Charles Williams** -autor de *Marcada por la sospecha* y *El arrecife del escorpión* entre otras inmortales novelas-.Que se habrá publicado y presentado en la presente edición de la Semana Negra de Gijón, como uno de los actos de homenaje al genial escritor desaparecido en 1975.

Ya falta poco para que los aficionados a las convenciones puedan acudir a *Viñetas desde o Atlantico*, en A Coruña y dirigido por **Miguelanxo Prado**. Del 16 al 22 del próximo agosto podremos acercarnos a autores como **Kaluta**, **Boucq**, **Max**, **Christin**, **Sequeiros** entre un amplio elenco de invitados. Además contarán con interesantes exposiciones, stands de venta de tebeos y montón de actividades paralelas. Allí estaremos.

El último álbum, publicado en Francia, de *El pequeño Spirou*, por **Tome** y **Janry**, apareció sin dos de las páginas inicialmente previstas. La culpa de la censura, pura y dura.

En *dentro de* LA VIÑETA permaneceremos atentos a estos asuntos, que no desprenden buén olor, y que no nos gustan ni un pelo. Pasamos a ofreceros, aquí al lado, una de esas dos páginas censuradas. En su versión francesa lógicamente ¡A dónde vamos a parar!



© Lorenzo F. Díaz & Carlos Puerta

Una de las más esperadas series de la línea Laberinto es el *Aeróstatas* de **Lorenzo F. Díaz** y **Carlos Puerta**. Aprovechamos para ofreceros una página, inédita, correspondiente al último capítulo de esa serie.

Según confirman los autores, están en el tramo final de la realización de este trabajo, que se editaría como una miniserie de cuatro comic books.

El abundante trabajo de **Puerta** -Ilustra los libros de la serie del *Capitán Alatriste* de **Perez Reverte**, entre otros- ha motivado el retraso en la finalización de *Aeróstatas*. Los que conocían el argumento de esta obra, cuyo origen se remonta a tres años en el pasado, no dejan de señalar el asombroso parecido con la historieta de **Kevin O`Neill** y **Alan Moore** *The League of Extraordinary Gentlemen*, actualmente en proceso de publicación por America`s Best Comics. Hemos de agradecer, a **Carlos Puerta**, que encontrase tiempo para realizar la magnífica versión de Batman que sirve de portada a este número de *dd*LV.

Díaz y **Puerta** son, así mismo, los responsables de la tira del periódico A quemarropa, editado por la Semana Negra del 9 al 18 de julio de 1999 en la presente edición. **Castells** , **Sempere** o **Parissi** han sido algunos de los autores que han realizado esa tira en años pasados.

Seguimos informando de las *Jornadas del Comic de Avilés*, y además para añadir autores a la lista. Tras haber sido esperado por los aficionados españoles sin siquiera él saberlo, ahora **Jeff Smith** SI que vendrá a España dispuesto a hacer dibujitos y a firmar todos los *Bones* que le pongáis delante.

El otro autor que se ha añadido a la lista oficial, que queda así completa, es **Alex Ross**.

Probablemente el autor más aclamado y solicitado en este tipo de eventos, que tras pensarselo un poco ha decidido pasarse con nosotros unos días.

De este modo la lista queda conformada de la siguiente forma: **Charles Vess**, **Adam Hughes**, **Howard Porter**, **Ron Garney**, **Alex Ross**, **Jeff Smith**, **Peter Milligan**, **Vance**, **Andreas**, **Max**, **Badia Romero**, **Isaac del Rivero Sr**. y **Azpiri**, lo que no está nada mal ¿os lo vais a perder?. Recordad las fechas: del 7 al 12 de septiembre en Avilés.

Precisamente **Alfonso Azpiri** está a punto de concretar un acuerdo con Ediciones B para la reedición del *Bosque de Lum*, editado originalmente en el País Semanal, e incluso de *MOT*.

Mientras Norma editorial prepara un par de albumes sobre él: un libro de arte y el esperado *Sueños Humedos*.

Para los que os preguntéis sobre que hará **Gary Frank** tras su marcha de Gen13, la respuesta es que se suma a lista de autores que preparan un proyecto propio. Se titulará *CAM* e irá sobre una especie de tribu neandertal. Aquí os adelatamos un boceto, y en el próximo número os ofreceremos, si todo sale bien, una página del número uno y algunos comentarios del autor sobre la serie. ¿Dónde saldrá publicada?... parece ser que en una nueva compañia que se está gestando.

Bocetos de *CAN*.
© Gary Frank

Hablando de nuevas compañías, la que dará mucho que hablar -de hecho lo está haciendo ya- es la a priori llamada *Gorilla*, que aun está en tal proceso de gestación que avanzar cualquier cosa tan sólo ha de servir para precipitarse y, como eso no nos gusta en está revista, tan sólo os indicamos lo confirmado -dentro de lo que estas cosas lo pueden ser- y es que el núcleo central del proyecto estará formado por **Kurt Busiek** -principal impulsor de todo-, **George Pérez** y **Carlos Pacheco** -dos buenos amigos suyos y que también hacen buenas migas entre sí- y, en un principio, **Mark Waid**, que es el punto un poco más dudoso de la historia, pues no coinciden del todo con él en algunos aspectos. Además de los tres citados, parece ser que otros autores podrían ver sus trabajos en esta línea ¿el *CAM* de **Gary Frank**? ¡Pues no parece ser! Aunque no es imposible, según se dice está siendo hecha para OTRA nueva compañía.

Aun no se sabe como aparecerán, si independientemente o no, ni ellos mismos lo tienen claro actualmente, aunque en este momento -al escribir estas líneas- esperan una reunión con **Todd McFarlane**, que se encuentra en uno de sus múltiples viajes de negocios, para estudiar la posibilidad de ser un sello dentro de Image. Por supuesto, lo que buscan por encima de todo, y nos parece muy bien, son los derechos de los personajes en los que trabajan. El mes que viene seguro que hay cosas nuevas.

© George Pérez

Y **George Pérez** avanza con su *Crimson Plage* entre número y número de Los Vengadores. Ya está acabando de entintar el número 3 de los 6 que formarán inicialmente la serie y acaba de poner a la venta un poster de la protagonista con las caras de todos los personajes *invitados* -recordemos que todos los protagonistas y secundarios de la serie es gente es que existe en la realidad y que Pérez tomó como modelos- de fondo... la de nuestro **Jorge Iván** entre ellos.

Tal y como os prometimos, para los impacientes, confirmaros que **Marcos Martín** ha terminado teniendo suerte en su aventura americana y ha acabado recayendo en DC, concretamente en la SJA -Sociedad de la Justicia Americana- realizando un par de *fill-ins* de la serie. Y tan sólo será el principio de un montón de nuevos encargos, o eso esperamos. ¡Que de Marvel ya le han tentado!

Y hablando de **Jeff Smith**, Dude Cómics se asegura no sólo que haya Bone para rato, sino que también editará las dos serie limitadas que en breve apareceran en los USA. La primera de ellas tendrá tres números, se titulará *Stupid Stupid Rat Tails: The Adventures of Big Johnson Bone, Frontier Hero* y correrá a cargo de **Jeff Smith** y Tom **Sniegoski**, teniendo prevista su aparición en los USA en septiembre, esperando en España a alcanzar el número 36 más o menos, ya que es una precuela del arco argumental que se está editando actualmente allí. La segunda es de *La abuela Ben* y será realizada por **Charles Vess** Y el propio **Jeff Smith**.

© Jeff Smith

el punto de vista de un REBELDE

L A R R Y H A M A

En 1971 regresé a casa del ejercito y fui a trabajar como aprendiz en el estudio del posteriormente GRAN **Wally Wood**. ***Woody*** -nadie que le conociese le llamaba de otra forma- esperaba mucho de sus asistentes. Se esperaba que rotulásemos, que trazásemos referencias, que entintásemos el borde de las viñetas, que dibujásemos y entintásemos fondos, que diésemos o indicásemos los grises y que escribiésemos guiones. La primera cosa que ***Woody*** me enseño fue como rotular, él me ense a empuñar un bolígrafo de rotulación *Speedball* en el ángulo correcto y exacto para crear un efecto fino o para soltar un trazo más grueso. Me dió una Guía de rotular *Ames - Ames Lettering Guide-*, un plástico ajustable para inscribir las líneas guía, y escribió allí su propia versión del alfabeto standard para rotular comic books, para que yo lo copiase una y otra vez, hasta que mi rotulación fuese tan natural para mí como mi propia escritura manual -realmente, el alfabeto que **Woody** usaba estaba basado en el creado por **Gaspar Saladino**-. Recuerdo como pensaba que rotular era un trabajo aburrido y para nada excitante, pero ***Woody*** mantenía que la rotulación era absolutamente fundamental. Él decía *Si no puedes enseñar a alguien a rotular, no puedes enseñarle ninguna otra cosa en este negocio*, esto es porque el alfabeto romano contiene todos los tipos de trazo que necesitas dominar para poder convertirte en un entintador. Todo se centra en la maestría con la herramienta, y antes de que tengas arte, has de tener maestría con la herramienta. Uno no puede esperar ser capaz de tocar una fuga de **Bach** salvo que uno domine todas las escalas -¡vale, al menos el D menor!-, así que perseveré y, aunque nunca fui tan bueno como **Gaspar**, aprendí los fundamentos de aplicar tinta al papel con una línea firme y segura. La siguiente disciplina que **Woody** me mostró fue el entintado, quizás debería decir que **Woody** intentó enseñarme a entintar ya que yo nunca adquirí ningún tipo de destreza física o de gran nivel con el pincel o el lápiz al rotular, aunque si que llegué a comprender el proceso mental relacionado. Gran parte del entintado es totalmente intuitivo, está esa importante decisión de dónde colocar las manchas de negro sólido, que es la esencia del buen entintado, pero las habilidades físicas del proceso son simplemente una extensión de las habilidades necesarias para rotular: el correcto agarre de la herramienta, el uso del brazo para el trazo en lugar de una simple contracción de los dedos, las espontaneidad natural de una línea fina/gruesa creada tan sólo por la presión y control de la herramienta.... un proceso muy Zen. Sólo una vez que tienes un decente control de los fundamentos básicos del entintado, es cuando puedes comenzar a entender el dibujo. Sólo cuando has aprendido a entintar correctamente puedes saber exactamente qué es necesario poner en la página y qué NO lo es. Hay muchos dibujantes hoy en día, que nunca han aprendido a entintar con un pincel, simplemente sufren con estoicismo dibujando las líneas pasada a pasada para lograr el grosor/finura que toda su vida han visto en las páginas entintadas. Este es un esfuerzo totalmente desperdiciado, ya que cualquier entintador competente puede hacer esa línea gruesa/fina con un simple trazo. De lo que un montón de gente no se da cuenta es de que un boceto rápido o un simple bosquejo descuidado de un buen dibujante es más fácil de entintar que un dibujo altamente cuidado de un dibujante inferior. En un mínimo apunte de alguien como **Gil Kane**, **Neal Adams** o **José Luis García López**, toda la información está ahí, al igual que una buena expresividad. Un buen entintador puede mejorarlo y entonces el todo se vuelve mejor que la suma de las partes. Un mal dibujo completamente detallado no está abierto a interpretación artística, el entintador tiene bastante teniendo que cubrir las líneas tal y como están, y lo que obtienes es un mal dibujo completamente detallado entintado. Dibujar un cómic no es tan simple como dibujar bien. Hay un montón de gente capaz de dibujar como los ángeles, pero que no pueden contar una historia en una secuencia de dibujos; y hay gente que puede contar maravillosas historias sobre personajes fascinantes, pero que son incapaces de dibujar más allá de un nivel de colegio.

No ha habido últimamente muchos grandes éxitos dentro de la primera categoría en los que yo pueda pensar, pero si en un montón de autores mundialmente famosos de la segunda categoría; *Dick Tracy* y *Little Orphan Annie* me vienen a la mente. Hay pocos y preciados ejemplos de preciosos dibujos que se combinen con inteligente y hábil narrativa para crear un producto de mercado de masas. *El Principe Valiente* de **Hal Foster** sería uno, *Tangencias* de **Prado**, *Akira* de **Otomo** y el *Sin City* de **Frank Miller** son buenos ejemplos de un dibujo brillante combinado con historias brillantes, pero nunca han tenido la aceptación popular que los otros -nótese que **Prado**, **Otomo** y **Miller** hacen tanto el dibujo como el guión-.

Al finál, el público se mueve por una historia y un personaje, y aquí llegamos al centro de esta columna tras una convulsa peregrinación: el centro es que en el mejor de todos los mundos posíbles, el dibujo y la historia en un cómic son inseparables -ya he dicho esto en una columna anterior, ¡pero es necesario repetirlo!-. Uno no debería ser capaz de decir donde acaba uno y donde empieza el otro, este es el problema de la división de trabajo que conllevan los cómics para su producción mensual. La inmensa mayoría de los guionistas que ahora trabajan en la industria tienen muy poco conocimiento de los mecanismos de la narrativa visual, tienden a escribir prosa ilustrada cuando lo que deberían estar escribiendo es una descripción de una serie de imágenes unidas por sucintos diálogos.

Como la mayoría de los editores son guionistas tienden a menospreciar y desanimar a los dibujantes que albergan deseos de escribir. A mi se me dijo durante diez años que no podía escribir porque era dibujante. Cuando llegué a editor en Marvel, intenté obtener trabajo escrito de otros editores y fui el centro de muchas risas. El prejuicio anti-artistas de la editorial era tan fuerte -uno sospecha que el prejuicio es realmente un asunto de autopreservación ya que desde que descubrió que los dibujantes pueden escribir sus propios guiones ¿qué necesidad existe para tener guionistas?-, que el único motivo por el que yo llegué a escribir G.I.Joe fue porque fuí la última persona a la que le preguntaron; todos los demás habían rechazado ese trabajo. ¡Lobezno sólo se me ofreció cuando las ventas se habían hundido tanto que pensaron que ni siquiera yo podría empeorarlo!. Hasta cierto punto, este prejuicio aun existe en este momento.

MATT GROENING

vida en el infierno

por Agustín Oliver

LIFE IN HELL EXPLAINED

© BY MATT GROENING

A BRIEF INTRODUCTION TO THIS CARTOON FOR NEOPHYTES AND A QUICK REMEDIAL COURSE FOR THOSE WHO HAVEN'T BEEN PAYING ATTENTION

WHAT IS "LIFE IN HELL"?

"LIFE IN HELL" IS A CRUDE LITTLE COMIC STRIP FULL OF ALIENATION, ANGST, FEAR, AND GRIEF.

NOT TO MENTION SELF-LOATHING AND LAUGHS.

WHAT ARE THE MAJOR THEMES OF THIS CARTOON?

LOVE, SEX, WORK, DEATH, DOOM, AND RABBITS.

HOW THE HELL DO YOU PRONOUNCE THE CARTOONIST'S NAME?

măt grā'ning, ALSO grō'ning grōō'ning groi'ning grā'nig

I HAVE GIVEN UP.

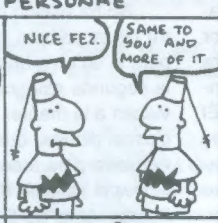
DRAMATIS PERSONAE

BINKY

WHO: THE STAR.
DISTINGUISHING FEATURES: TWO GROTESQUE EARS, BUGGY EYES, TWITCHING.
EMOTIONAL STATE: BITTER, DEPRESSED, NORMAL.

SHEBA

WHO: RABBIT-ON-THE-GO.
DISTINGUISHING FEATURES: BASICALLY, BINKY IN DRAG.
EMOTIONAL STATE: GENERALLY MIFFED, OCCASIONALLY STEAMED.



AKBAR & JEFF

WHO: BROTHERS, OR LOVERS, OR BOTH
DISTINGUISHING FEATURES: FEZZES, BIG NOSES, BOTH EYES ON SAME SIDE OF HEAD.
EMOTIONAL STATE: INSCRUTABLE.

BONGO

WHO: BINKY'S ILLEGITIMATE SON.
DISTINGUISHING FEATURES: TAKE A GUESS.
EMOTIONAL STATE: SQUELCHED.

LIFE IN HELL FUN FACTS

BINKIES IN HISTORY

IN WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY'S NOVEL VANITY FAIR, THERE'S A MINOR CHARACTER NAMED LORD BINKIE.

IN RUDYARD KIPLING'S NOVEL THE LIGHT THAT FAILED, THERE'S A DOG NAMED BINKY.

UNTIL HE WAS 8 YEARS OLD, SYLVESTER STALLONE WAS CALLED BINKY.

JUSTIN GREEN CREATED THE CLASSIC UNDERGROUND COMIX CHARACTER BINKY BROWN.

THERE'S A RESTAURANT ON SUNSET BOULEVARD IN LOS ANGELES CALLED BIN KY.

THE ORIGINAL TWO-PIECE SWIM SUIT WAS CALLED THE BINKINI.

IS BINKY KNOWN IN OTHER LANDS?

YES, BUT BY MANY DIFFERENT NAMES. IN MEXICO, THE CHILDREN CALL HIM EL BINKO. IN GREECE, HE IS BINKENTIOS. IN INDIA, HE IS KNOWN AS BINKINANDA. IN PARTS OF THE USA, HE IS CALLED SATAN.

PLEASE CLIP AND SAVE THIS FEATURE. THE LABYRINTHINE COMPLEXITIES OF THIS CARTOON WILL NEVER BE EXPLAINED ADEQUATELY AGAIN.

WHAT DO BINKY AND BONGO DO ALL DAY?

THIS IS BINKY AT HIS JOB.

THIS IS BONGO AT HIS SCHOOL

TOGETHER AND APART, THEY HAVE MANY THRILLS AND SPILLS.

WILL THE CHARACTERS IN "LIFE IN HELL" EVER ACHIEVE TRUE HAPPINESS?

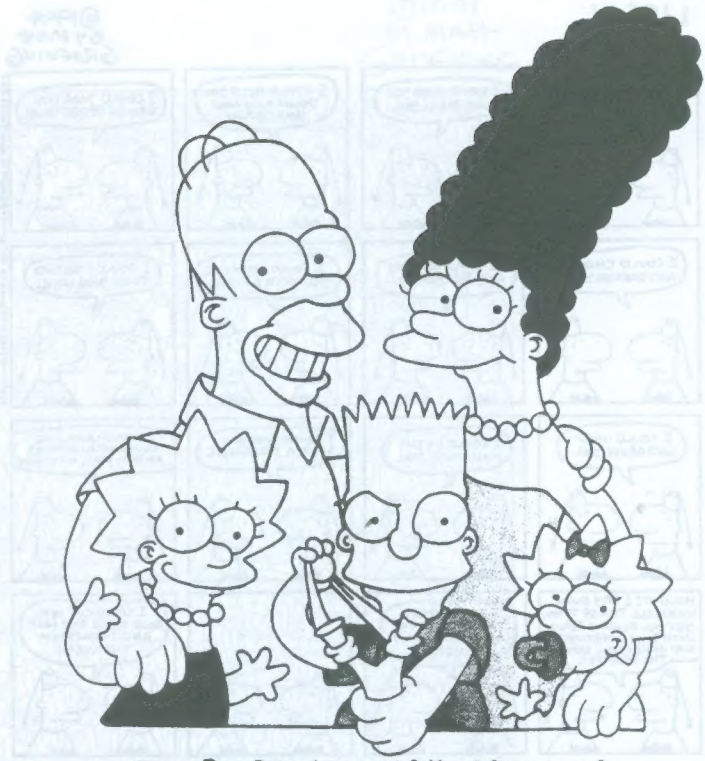
WHAT A SILLY QUESTION! AT THIS VERY MOMENT, THEY ARE AS HAPPY AS YOU ARE!!

Lo suyo, en estos artículos de presentación, si es que a estas alturas se puede pretender *presentar* al creador de *Los Simpson*, es empezar hablando del autor y de la obra. **Matt Groening** nace en Portland en 1954. Su padre, **Homer**, era dibujante profesional. Procede de una familia progresista, y ya a la tierna edad de 12 añitos toma contacto con el cómix underground cuando visita una tienda hippie de los alrededores, -por cierto, vestido de riguroso boyscout para regocijo de la parroquia-.

Es difícil exagerar lo que eso supuso para un crío rebelde y tirando a inadaptado que, aparte de algún viejo tebeo de la E.C., sólo habia tenido acceso hasta entonces a superhéroes y *Archies* varios. Inmediatamente empieza a hacer historietas muy esquemáticas imitando a los **Crumb** y compañía, consiguiendo por añadidura empeorar su ya mala fama escolar. A principios de los años 70, se dirige a uno de los centros universitarios vanguardistas que empiezan a surgir en Estados Unidos con la intención de ensayar nuevos sistemas educativos. Allí será donde trabará amistad con algunos de los autores que unos años después tomarán el relevo a las grandes vacas sagradas del underground de la década anterior. Con ellos empieza a producir obras, tanto en solitario como conjuntas, dirigidas inicialmente a la pequeña prensa alternativa americana, que era relativamente próspera en aquella época. Bueno, al menos lo era lo suficiente para dar de comer a aquellos autores que, como él o sus colegas y colaboradores **Gary Panter** y, especialmente, **Lynda Barry** publicasen en unas cuantas de estas revistas.

En estos medios de compromiso social y plena libertad artística es donde en 1980, **Matt Groening** da vida a los conejitos -o lo que sean- que protagonizan *Life in Hell*. En un principio no eran más que una sátira de la modernidad angelina del momento, pero muy pronto se desviará hasta lo que es ahora.

El autor aprovecha la amplia autonomía que le concedían las publicaciones de ese tipo para desarrollar planteamientos y temáticas que serían difícilmente sostenibles en otras publicaciones. Son páginas de periodicidad semanal cuyo formato y presentación puede resultar chocante hasta al lector habitual. Así, una puede ser una sola viñeta; la siguiente una historieta de formato más o menos clásico -si aceptamos la falta de historia, pero en eso entraremos después- desarrollada siempre en un rigidísimo 4x4, llena de textos o sin ninguno en absoluto; la posterior una presunta portada



de alguna revista inventada y absurda, y así sucesivamente. Podemos encontrar delirantes cuadros sinópticos dedicados a cualquier tema que se le pase por la cabeza, a veces en forma de series largas que se prolongan durante varias páginas consecutivas, presentando distintas facetas del mismo tema genérico -el

Groening empieza a hacer historietas muy esquemáticas imitando a **Crumb** y compañía, consiguiendo por añadidura empeorar su ya mala fama escolar.

Amor, el Trabajo, la Infancia, la Escuela.., siempre con mayúsculas- o simplemente lo mismo visto desde múltiples perspectivas diferentes. El resultado es algo muy lejano de una historieta al uso, con sus personajes a los que pasan cosas y todo eso. Es, en definitiva, un estudio concienzudo y sarcástico de la alienación humana, brillante y afilado hasta el dolor y totalmente despreocupado de cualquier aspecto formal. Lo cual es una suerte, aunque pueda llegar a molestar a los puristas del *cómic*, a los que mantenían hace ya muchos años que en la revista Madriz no se hacía narrativa dibujada o cómo coño lo llamaran. Prejuicios. Peor para

LIFE IN HELL
©1994 BY MATT GROENING
I COULD STAB YOU AND KILL YOU.
I COULD GRAB YOU AND THRILL YOU.
I COULD HOLD YOU DOWN AND MAKE YOU DROWN.
I COULD TURN THAT FROWN UPSIDE-DOWN.
I COULD CHOKE AND SMOTHER YOU.
I COULD STROKE AND MOTHER YOU.
I COULD TORMENT YOU WITH A KNIFE.
I COULD PRETEND TO BE YOUR WIFE.
I COULD WHIP AND ABUSE YOU.
I COULD UNZIP AND AMUSE YOU.
I COULD GIVE YOU SUCH A STRANGLING.
I COULD WEAR SOME LEDERHOSEN WITH MY NAUGHTY PARTS A-DANGLING.
HOLD IT! I SAY SUCH HORRIBLE THINGS TO YOU, YET YOU ALWAYS REPLY WITH SUCH SWEETNESS AND AFFECTION. YOU'RE THE GREATEST.
I COULD SPEND THE REST OF MY LIFE SHOWING MY DEVOTION.
I COULD CUT OFF YOUR ARMS AND LEGS AND THROW YOU IN THE OCEAN.

ellos -y para otros muchos, encerrados en su parcelita de historieta, incapaces de aceptar las posibilidades de un medio mestizo casi por definición, consecuente y maravillosamente bastardo-.

Se lo pierden, sí, porque sin embargo, y sobre todo, *Life in Hell* es divertido, muy divertido. Sólo hacen falta dos condiciones previas:

James L. Brooks, oscarizado director de cine y productor de televisión, además de fan irredento de nuestro autor, decide en 1987 introducir pequeñas cuñas animadas de 15-20 segundos en el programa de la showwoman británica **Tracy Ullman**

por un lado, la falta de prejuicios sobre la historieta de que hablábamos antes; y por el otro, cierta capacidad para reírse de uno mismo.

Me resulta difícil que alguien pueda no sentirse representado por los patéticos seres que malviven entre sus páginas y, la verdad, una vez superada la extrañeza inicial ante tan espléndida colección de neurosis, no puede evitarse la risa ante las conclusiones, a veces extravagantes, a veces plenamente cotidianas, a menudo una parte de cada, que extraen y te ofrecen los personajes.

Porque aunque antes he dicho que no hay personajes, sí que los hay. En concreto cinco: Binky y Sheba, un matrimonio de conejos neuróticos, su hijo Bongo, y una pareja de amantes homosexuales idénticos -¿gemelos?-: Akbar y Jeff. El resto nunca pasan de extras, generalmente sin diálogo o cómo voces despersonalizadas, a menudo fuera de la viñeta. Lo que sí que no hay son historias en el sentido riguroso del término.

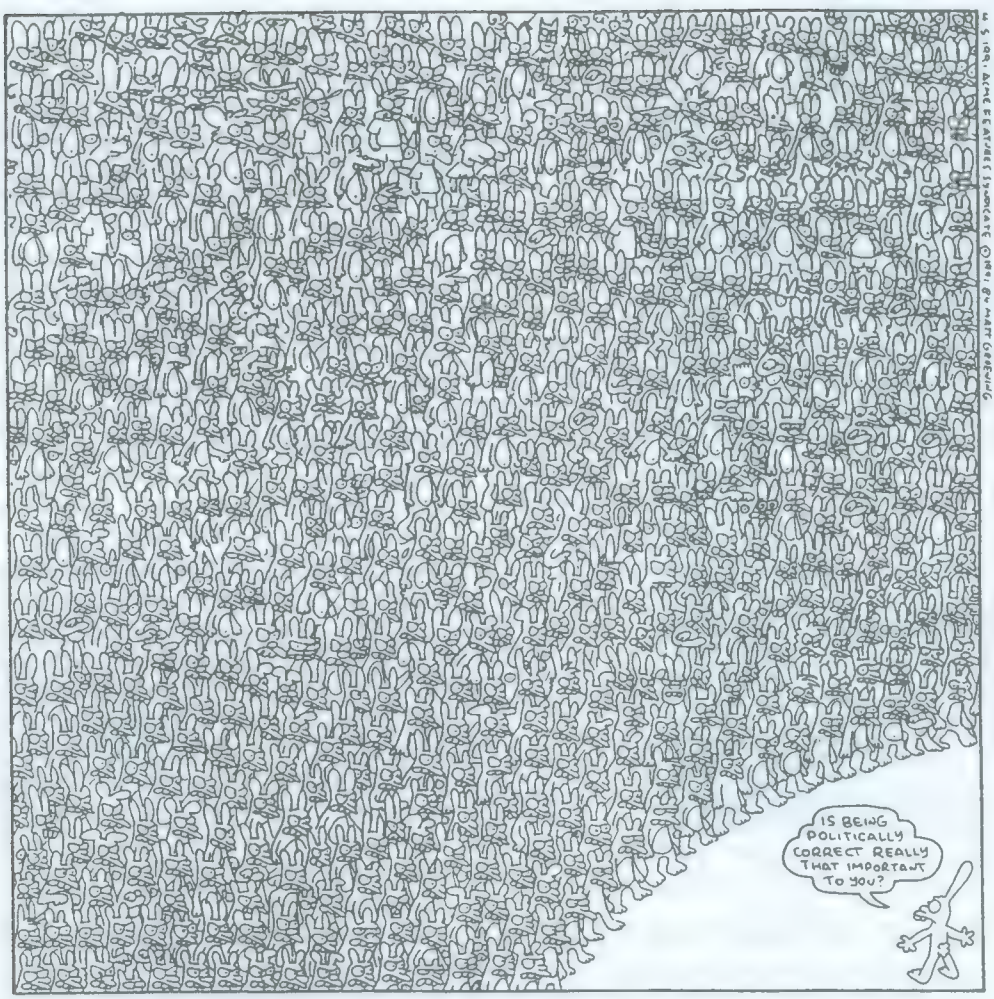
Lo que nos presenta **Groening** son, como mucho, algunas situaciones cotidianas, anécdotas más bien, destiladas hasta la sublimación, congeladas como instantáneas en tiempos y espacios indefinidos y, por ello, comunes. Con ello no es de extrañar que la identificación sea casi automática con sólo leer unas pocas páginas, algo a lo que también ayuda la soledad en que se desenvuelven los personajes, cuya interacción nunca va más allá del intercambio de frases ingeniosas y afiladas, en todos los sentidos de la palabra.

Descarnadas, tiernas, crueles, siempre creíbles y ocurrentes, las páginas de la serie obtuvieron un éxito más que notable entre un público capaz de apreciar el humor inteligente. De hecho, alcanzaron un éxito tal que él y la ya mencionada **Lynda Barry** con su tira *Ernie Pook´s Comeek*, se plantearon dar un paso más: crear su propia agencia para sindicar sus tiras al mayor número posible de periódicos y revistas.

El experimento funcionó y lograron publicarlas en más de un centenar de periódicos y revistas, un número muy elevado considerando que tanto por estética como por planteamientos temáticos e ideológicos el acceso a la prensa generalista les estaba casi vedado.

Aún así, **Groening**, repito, logra un público muy considerable y que, además, es enormemente fiel y uno de cuyos miembros dará origen a la segunda parte de esta historia: **James L. Brooks**, oscarizado director de cine y productor de televisión de crédito impecable, además de fan irredento de nuestro autor, decide en 1987 introducir pequeñas cuñas animadas de 15-20 segundos en el programa de la showwoman británica **Tracy Ullman**, que por entonces producía. Estos chistecillos deberían ser lo bastante ácidos para estar a la altura del resto del programa.

Para ello llama a **Groening** con la intención de utilizar a Binky, Sheba y Bongo pero problemas

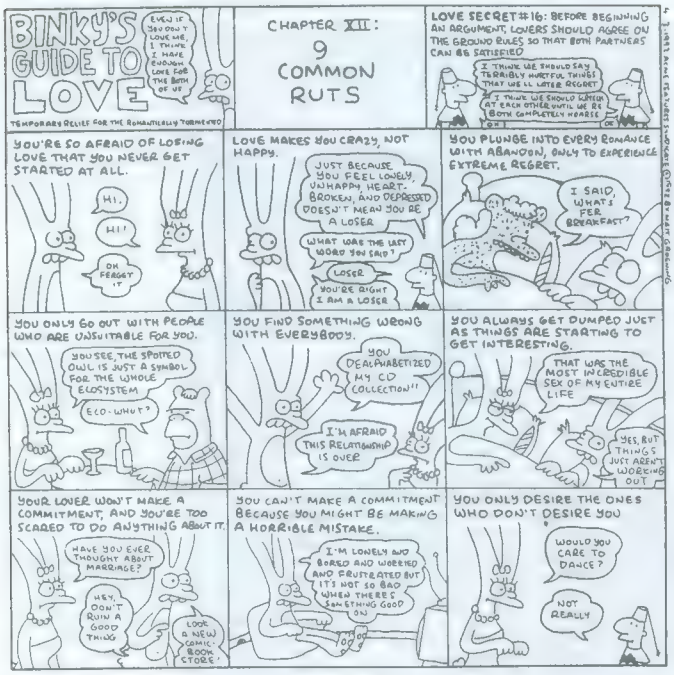


de merchandising lo impiden. Así que éste recupera un relato de la época del instituto, bautiza a los personajes con los nombres de su familia -excepto al hijo, cuyo nombre viene de *brat*, algo así como mocoso- y nace lo que será uno de los fenómenos sociológicos más fantásticos de todos los tiempos: *Los Simpson*.

Las cuñas funcionan y al cabo de un par de años, **Brooks** consigue que la Fox dé un paso más: transformar los personajes en los protagonistas de la primera serie de animación comercial para adultos en décadas.

El éxito supera todas las expectativas y el resto, como quien dice, es Historia. Los datos crudos son apabullantes: diez años manteniéndose entre las series más seguidas, doscientos y pico capítulos, miles de millones de dólares en ventas de merchandising de todo tipo, una lista de estrellas invitadas que supera el centenar y que incluye actores, músicos, deportistas, artistas y hasta políticos -por ejemplo, en el único capítulo en que la hermana pequeña habla, su voz es nada menos que la de **Elizabeth Taylor**, que sólo dice *daddy-*. Y todo ello sin perder el altísimo nivel de calidad que caracteriza la serie desde sus inicios: **Gary Groth**, el abrasivo editor de la prestigiosa revista americana *The Comics Journal*, lo definió como un milagro televisivo.

Y lo es por varias causas. Primero está la capacidad de **Brooks** como productor, ya demostrada en ocasiones anteriores como la fabulosa *Lou Grant* -sí ya sé que ha llevado otras de mayor éxito, que tiene hasta el Oscar, pero *Lou Grant* es mi serie favorita y, si no lo digo, reviento-, auténtico valedor de la obra de **Groening**, especialmente al principio, cuando los ejecutivos de la Fox no acababan de ver claro eso de dedicar media hora de *prime time* a unos dibujos animados.


LIFE IN HELL
©1992 BY MATT GROENING
BINKY'S GUIDE TO LOVE
TEMPORARY RELIEF FOR THE ROMANTICALLY TORMENTED
CHAPTER XII: 9 COMMON RUTS
LOVE SECRET #16: BEFORE BEGINNING AN ARGUMENT, LOVERS SHOULD AGREE ON THE GROUND RULES SO THAT BOTH PARTNERS CAN BE SATISFIED
YOU'RE SO AFRAID OF LOSING LOVE THAT YOU NEVER GET STARTED AT ALL.
LOVE MAKES YOU CRAZY, NOT HAPPY.
YOU PLUNGE INTO EVERY ROMANCE WITH ABANDON, ONLY TO EXPERIENCE EXTREME REGRET.
YOU ONLY GO OUT WITH PEOPLE WHO ARE UNSUITABLE FOR YOU.
YOU FIND SOMETHING WRONG WITH EVERYBODY.
YOU ALWAYS GET DUMPED JUST AS THINGS ARE STARTING TO GET INTERESTING.
YOUR LOVER WON'T MAKE A COMMITMENT, AND YOU'RE TOO SCARED TO DO ANYTHING ABOUT IT.
YOU CAN'T MAKE A COMMITMENT BECAUSE YOU MIGHT BE MAKING A HORRIBLE MISTAKE.
YOU ONLY DESIRE THE ONES WHO DON'T DESIRE YOU

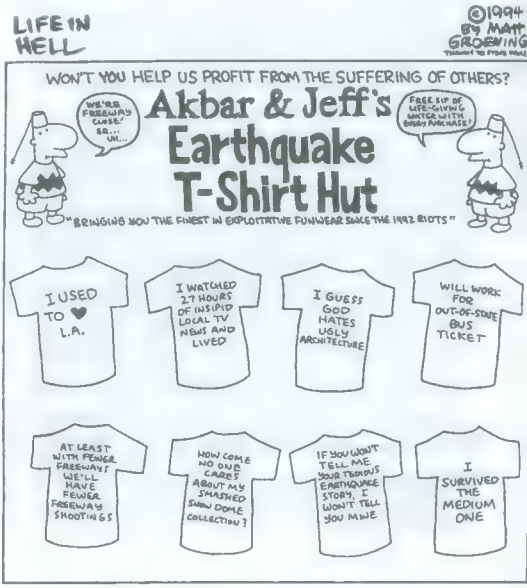
También tenemos el férreo control ejercido por **Groening** sobre los guiones, que pasan nada menos que cinco filtros antes de obtener el visto bueno, incluyendo dos lecturas completas como si fueran seriales radiofónicos; guiones que, además condensan en 22 minutos lo que en otras series tomaría el doble, dando así tal velocidad a la acción que el aburrimiento es muy difícil. Si a ello le unimos una soberbia galería de secundarios, arquetípicos pero creíbles; cierto desprecio por un concepto de continuidad que se reduce a la coherencia interna de cada personaje, lo que abre las puertas a una imaginación desbordante en los guiones y, además, posibilita experimentos narrativos e incluso formales imposibles de otra manera; una enorme densidad de chistes por capítulo que siempre permite alguno nuevo con cada revisión... Con todo eso puesto en manos de guionistas y directores de talento el resultado tiene que ser forzosamente válido desde el punto de vista artístico, aunque eso no explique el éxito de público que ha obtenido. Hasta los padres de un amigo mío, gente de cierta edad, se avisan cuando llegan por la tele *los amarillos*. Puede que sea, de nuevo, una cuestión de identificación. Da igual. No sé por qué ocurre pero estoy encantado. A ver si hay suerte y *Futurama*, la nueva serie de dibujos animados que nos están presentando los mismos, está a la altura de las expectativas. Por ahora, lo que ya se sabe de ella apunta prometedor. Veremos.

A ver si hay suerte y *Futurama*, la nueva serie de dibujos animados, está a la altura de las expectativas

Y ya termino. Todo esto está quedándome demasiado deslavazado, como habiendo perdido el norte. Por ello me gustaría acabar repitiendo una vez más lo que yo veo en *Life in Hell*: una historieta inteligente, divertida y, sobre todo, siempre curiosa, algo que es, ya de por sí, más que suficiente para atraerme. Puede que ya no me resulte tan sorprendente como cuando la conocí, que ya son quince años, pero siempre encuentro algo nuevo, a veces un toque de subversión o una visión nueva o un chiste ingenioso, que no es poco.

Hasta cuando se repite resulta mucho más incisiva y descarada que tanto exabrupto gamberro como hay por ahí; demostrando que para hacer humor se necesita algo más que la falta de censura.

Pues eso, a leerla que ahora sale los viernes en el diario El Mundo. Y, si piensas que comprar un periódico así no se justifica por una sola página, también tenemos los álbumes recopilatorios que edita Ediciones B. Puede que al completista le produzcan cierto rechazo por lo caótico de la presentación y la selección del material incluido, pero también lo son los originales americanos y, además, en una serie anárquica por definición, eso da un poco lo mismo ¿no?.


LIFE IN HELL
©1994 BY MATT GROENING
WON'T YOU HELP US PROFIT FROM THE SUFFERING OF OTHERS?
Akbar & Jeff's Earthquake T-Shirt Hut
"BRINGING YOU THE FINEST IN EXPLOITATIVE FUNWEAR SINCE THE 1992 RIOTS"
I USED TO ♥ L.A.
I WATCHED 27 HOURS OF INSIPID LOCAL TV NEWS AND LIVED
I GUESS GOD HATES UGLY ARCHITECTURE
WILL WORK FOR OUT-OF-STATE BUS TICKET
AT LEAST WITH FEWER FREEWAYS I WE'LL HAVE FEWER FREEWAY SHOOTINGS
HOW COME NO ONE CARES ABOUT MY SMASHED SNOW DOME COLLECTION?
IF YOU WON'T TELL ME YOUR TODD'S EARTHQUAKE STORY, I WON'T TELL YOU MINE
I SURVIVED THE MEDIUM ONE

LES ÉDITIONS GLÉNAT METTENT LA PRESSION !

Les Maîtres de l'Orge

Los Señores de la cebada

EL TEBEO AL SERVICIO DEL FOLLETÍN... O VICEVERSA

Por ***JORDI JUANMARTI***

UNE BANDE DESSINÉE À LIRE SANS MODÉRATION !

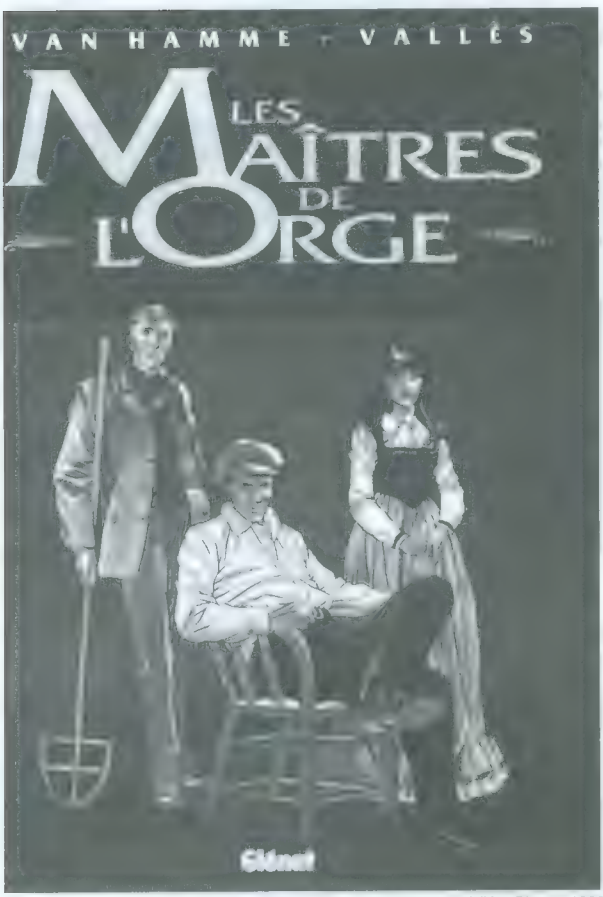
El año pasado la editorial francesa Glênat culminó la publicación de una saga que si bien es posible que no pase a la historia del tebeo como una obra indispensable, sí es un eslabón más en la sólida carrera del guionista europeo con probablemente mejor reputación, incluso aquí en España, donde la publicación y ventas de material del Viejo Continente son, en el mejor de los casos, pobres.

Jean Van Hamme demuestra una vez más en *Les Maîtres de l'Orge* su gran capacidad de adaptación a cualquier tipo de relato sin que la calidad de su trabajo se resienta demasiado, en una carrera de casi treinta años donde es muy difícil encontrar malas obras.

En *Arlequín* trató el espionaje y la aventura, en un anticipo de lo que es *Largo Winch*; en *Thorgal*, la fantaciencia de carácter histórico; en *XIII*, la política-ficción; en *Blake y Mortimer*, el revival de una serie clásica en un mimetismo con el original a veces exasperante.

Y así sucesivamente...

En estas series el guionista belga juega muy hábilmente al *continuar* , tanto en la estructura interna de los álbumes como en la organización del relato, que en ocasiones se articula en arcos de dos, tres o hasta cuatro y cinco volúmenes, cada uno de ellos terminando en una sorprendente vuelta de tuerca argumental o en lo que los anglosajones llaman un *cliffhanger*, un momento álgido de suspense que deja al lector preparado para lo que ha de venir en el siguiente tomo. **Van Hamme** es un auténtico dominador de este recurso, tan viejo como la literatura, que alcanzó su momento culminante en el siglo XIX con el auge del folletín, y su exacerbamiento en este siglo con las *soap operas* anglosajonas o el culebrón sudamericano.



Les Maitres de l'orge. Charles, 1854. Vam Hamme&Vallés. Glenat, 1992

Pues bien, en *Les Maîtres de l'Orge* nuestro guionista plantea justamente esto, un folletín con todas las características del género, con sus personajes ambiciosos y emprendedores, pasiones desatadas, amistades traicionadas, hombres y mujeres hechos a sí mismos, crímenes, drama, tragedia, momentos cómicos... en un tapiz que se extiende ante nuestros ojos, de la Bélgica del siglo XIX a la de comienzos del siglo XXI, en un círculo que pasa también por Alemania y los Estados Unidos, y en un relato con altibajos, pero siempre a un nivel más que aceptable, un **Van Hamme** en estado puro poniendo su talento historietístico al servicio del folletín... o viceversa.

Una estructura que funciona como un reloj.

Van Hamme gusta de dar a sus guiones una estructura milimétrica, muy trabajada de antemano, tanto internamente como externamente.

En su empeño por contar la historia de cuatro generaciones de una familia de industriales cerveceros belgas, plantea un folletín en siete capítulos cada uno de los cuales se centra en un miembro importante de dicha familia. Sin embargo, a pesar de esta compartimentación tan marcada, la fluidez del relato no se resiente en absoluto, de forma que sucesivamente el protagonista de un volumen se convierte en secundario del siguiente.

Curiosamente, este hecho está reflejado casi siempre en las portadas de cada tomo, donde el protagonista, que aparece sentado rodeado por los dos secundarios principales, pasa a ocupar un puesto de pie en la portada siguiente, flanqueando al protagonista de ese volumen... podríamos preguntarnos si la precisión de relojero de **Van Hamme** llega hasta ese punto o si es una ocurrencia del dibujante.

Cada volumen presenta un momento de los vaivenes de la familia Steenfort en su ambición por convertirse en la principal industria cervecera de Bélgica e incluso de Europa, lo cual le lleva a un enfrentamiento con la empresa americana del mismo ramo Texel, enfrentamiento que, como ocurre en todo buen folletín, tiene su origen en una antigua rencilla.

Entre el final de un tomo y el comienzo del siguiente transcurre una elipsis -quince años como mínimo y treinta y dos como máximo- que se cubre hábilmente a través de rápidos diálogos que informan al lector de lo pasado en ese lapso de tiempo.

El guionista belga es un auténtico maestro en el uso de la elipsis y lo demuestra una y otra vez al comienzo de cada volumen.

Otro aspecto que nuestro escritor domina a la perfección es la ambientación de sus guiones. Al lector de *Largo Winch* o *XIII* ya le deberían ser familiares esos planos generales que

sitúan rápidamente la acción, sin necesidad de esos textos de apoyo que tanto daño suelen hacer a alguna historieta. **Van Hamme** sabe esto, y, en primer lugar, hace que cada tomo parta de un plano general de la villa de Dorp, donde transcurre la acción principal, de forma que vemos la evolución a través de los años de esa comunidad; en segundo lugar el autor desenvuelve la historia a través de acertadas elipsis que no necesitan de explicación alguna -caso aparte en la trayectoria del guionista sería su trabajo en *Blake y Mortimer*, donde el uso/abuso de textos de apoyo puede justificarse por el homenaje al estilo del creador de esa serie, **Jacobs**-.

Eso sí, para dotar de verismo al relato –que quizás no siempre sea necesario- se dan al principio de cada volumen una serie de datos que sitúan la acción en su marco histórico y dentro del estado de la industria cervecera mundial en esos momentos -mención aparte merecería la larga explicación sobre la Primera Guerra Mundial que aparece en el volumen tercero-.

En cuanto a la estructura interna de cada tomo, también aquí estamos ante un trabajo medido. Básicamente se nos ofrece el clásico desarrollo de planteamiento-nudo-desenlace, pero sazonado con encadenadas vueltas de tuerca y golpes de efecto que hacen que el relato avance con naturalidad, alternando densos diálogos con expresivos silencios, farragosas explicaciones económicas con sorprendentes descubrimientos, y así hasta el infinito.

Uno de los méritos de **Van Hamme** es que cada capítulo de esta obra puede ser leído de forma independiente, y, sin embargo, encaja perfectamente como una pieza de rompecabezas en el conjunto final.

Una temática *más grande que la vida*... ¿o real como la vida misma?

Como a estas alturas del artículo el lector se estará preguntando qué se va a encontrar en concreto en *Les Maîtres de l'Orge*, veamos si podemos desentrañar algo del argumento de cada tomo sin desvelar demasiados datos, al tiempo que desgranamos parte de la temática que va a tratar **Van Hamme**...

1: Charles, 1854

Escenario típico de folletín: el hijo menor de una familia de clase obrera ingresa en una abadía con la intención de recibir educación, sustento y convertirse en fraile. Allí encontrará una obsesión por la cerveza que marcará su vida. Y, por supuesto, el amor de una joven.

En el que es posiblemente el mejor volumen de la saga, el guionista belga plantea el origen de las disensiones entre las dos familias protagonistas, los Steenfort y los Texel, y el paulatino ascenso de Charles, el patriarca de la primera.

El marco de la historia gira en torno al poder de dos facciones: la eclesiástica y el mundo de los caciques; la primera presenta un mundo pastoril y tranquilo, y, como se ha dicho, el único escape de la miseria para muchos desheredados.

El segundo eje de poder es un mundo cerrado, que basa su pujanza en la corrupción, el chantaje y la violencia, si es preciso: el perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de movimientos sociales de los que se hablará en el volumen siguiente. Hay amistad, ambición, pasión... y, algo habitual en los guiones de **Van Hamme**, didáctica: en este caso, sobre los secretos de la buena cerveza. Al final se nos ofrece un ejemplo de la tan repetida maestría del autor: una conclusión sorprendente, abrupta y que deja al lector con ganas de más.

Es este volumen también el mejor dibujado.

Les Maitres de l'orge. Adrien, 1917. Vam Hamme&Vallés. Glenat, 1994

Vallès es un artista que no destaca ni para bien ni para mal, narrador más que aceptable, bastante cumplidor en su trazo y suficientemente expresivo cuando se entrega a fondo, como en este tomo.

En otros volúmenes, y como muchos otros dibujantes de la escuela *realista* francobelga, no pule tanto su estilo y cae en un estatismo y falta de expresividad alarmantes; ello por no hablar de pequeños detalles que no se le escaparán a un lector atento, como personajes con demasiados cambios físicos -p. ej. el cervecero Leroi en el volumen 4-, y algún otro más.

2: Margrit, 1886

Pasamos de un mundo artesanal y si no optimista, al menos lleno de ilusión, a otro más cerrado. Charles Steenfort ha prosperado, pero no ha cumplido las expectativas, al menos por ahora. La esperanza está en un nuevo personaje que se revelará fundamental en la saga: su sobrino Noël, que es además su heredero. Empiezan a apuntar síntomas confortantes con

Les Maitres de l'orge. Margrit, 1886. Vam Hamme&Vallés. Glenat, 1993

el desarrollo de los movimientos sociales, en concreto el nacimiento de los socialismos. Aunque para llegar a un atisbo optimista haga falta la intervención de la esposa de Noël, Margrit, otro personaje decisivo en el futuro desarrollo de la historia. Ella será la que haga redimirse al patriarca, convirtiéndole en un

HEU BIEN SUR QUE NON HERR HAUPTMANN, BONNE CHANCE, HERR HAUPTMANN !
HALT ! ... QUI VA LÀ ?
SOUS LIEUTENANT STEENFORT 4e COMPA QUI VIVE DE L'ISNE !
STEENFORT ? IL A PAS ET "DE DANS L'ATTAQUE
AAAAAAARTAK

Les Maitres de l'orge. Adrien, 1917. Vam Hamme&Vallés. Glenat,1994

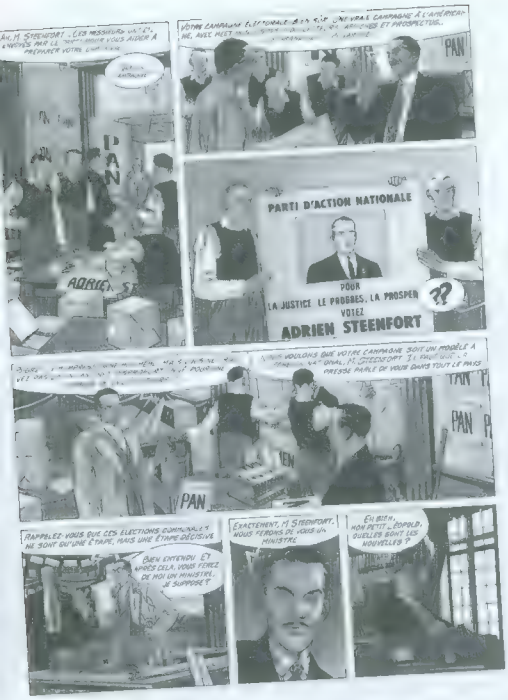
auténtico pionero de la industria cervecera y cimentando su futura fortuna. Entre medias, se abre la brecha definitiva entre los Steenfort y los Texel... nada bueno saldrá de esto. ¿O sí?

3. Adrien, 1917

Adrien Steenfort, hijo de Charles y director de la empresa, se bate en las trincheras de la Primera Guerra Mundial... Mientras tanto, la empresa está a cargo de Margrit, que debe sacrificarse hasta niveles de ínfimos para salvar dicha empresa. En el frente, hecho prisionero, Adrien hace amistad con un oficial alemán, también cervecero en la vida civil, a través del cual descubre un terrible secreto sobre su familia... Otro excelente volumen, pues, posiblemente el más dramático de todos, en el que **Van Hamme** no se corta lo más mínimo para mostrar las miserias de la guerra, tanto en el frente como en la retaguardia.

4. Noël, 1932

En el periodo de entreguerras, Adrien Steenfort dirige con mano de hierro su empresa, convirtiéndola en la primera industria cervecera del país, y por tanto de las primeras de Europa, pero ganándose la antipatía de sus accionistas. Su buena labor como empresario llama la atención de la emergente extrema derecha belga, que le tienta con la posibilidad



Les Maitres de l'orge. Noël, 1932. Vam Hamme&Vallés. Glenat, 1995

de entrar en política... Otra excelente lección de historia de **Van Hamme**, que ilustra perfectamente a través del ejemplo belga el por qué del desarrollo de los fascismos en Europa. Todo está orientado a un final de gran guiñol donde la tragedia toma preeminencia.

5. Julienne, 1950

El volumen de estructura más teatral de todos, y no sólo porque la influencia de *El Rey Lear* de **Shakespeare** sea más que evidente. El rey es claramente Steenfort, que piensa en una de sus tres hijas como heredera de la empresa, aunque para ello no dude en sacrificarla de la forma más *medieval* posible.

Las cosas se empezarán a torcer cuando una corporación extranjera intente quitarle su propia empresa. El guionista belga parece querer decir que los pecados de los padres pasan a los hijos...

Todo ello aderezado con una lección de economía muy propia del autor -economista antes de escritor, todo hay que decirlo-, algo a lo que tampoco escapa en *Largo Winch*, por ejemplo.

Es este volumen una tragedia en tres actos con la que acaba lo que se podría llamar la trama *clásica* de la saga, que temáticamente se modernizará en los dos últimos volúmenes.

6. Jay, 1973

Julienne, hija de Adrien, dirige ahora la Steenfort, intentando que no pase a manos extranjeras. Se considera heredera de mucha gente que ha luchado a brazo partido por salvar la empresa y no quiere decepcionarles.

Pero esta vez la oposición es demasiado fuerte... a no ser que el amor vuelva a salvar la situación, el amor de Julienne por un misterioso fotógrafo americano llamado Jay.

El autor belga juega fuerte en este volumen: desvela todos los misterios y hace que la trama se encamine a un final feliz.

Por suerte, su gran talento en retorcer argumentos hace que ese final feliz sea aparente, y el desenlace depara una nueva sorpresa que anuncia un último volumen ciertamente interesante.

la rose noire
"PANAMA RAG"... THAT'S GREAT! COMMENT S'APPELLE LE "CLARINETTISTE"?
BOBBY JASPAR. IL N'A QUE 24 ANS MAIS IL EST ÉPATANT, SURTOUT AU SAXO. VOUS VOUS Y CONNAISSEZ EN JAZZ ?...
J'EN JOUE UN PEU AU PIANO. JE FAIS PARTIE D'UN PETIT ORCHESTRE D'AMATEURS.
C'EST VRAI ?! C'EST FANTASTIQUE, MICHAEL ! J'AIMERAIS TANT SAVOIR JOUER D'UN INSTRUMENT...
IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR COMMENCER. SI VOUS VOULEZ, JE...
ENFIN, JULIENNE, QUELLE SURPRISE...
ALORS, C'EST POUR ÇA QUE TU ME LAISSES TOMBER DEPUIS QUINZE JOURS ? EXIGEANTE, LA DEMOISELLE...
J'AI FINI, PRINCESSE, J'AI FINI. JE VOUS LAISSE À VOS AMOURS.
C'EST VOTRE BOY-FRIEND ? ... ÇA, OU TOUT ! VENEZ, ALLONS DANSER...

Les Maitres de l'orge. Julienne, 1950. Vam Hamme&Vallés. Glenat, 1996

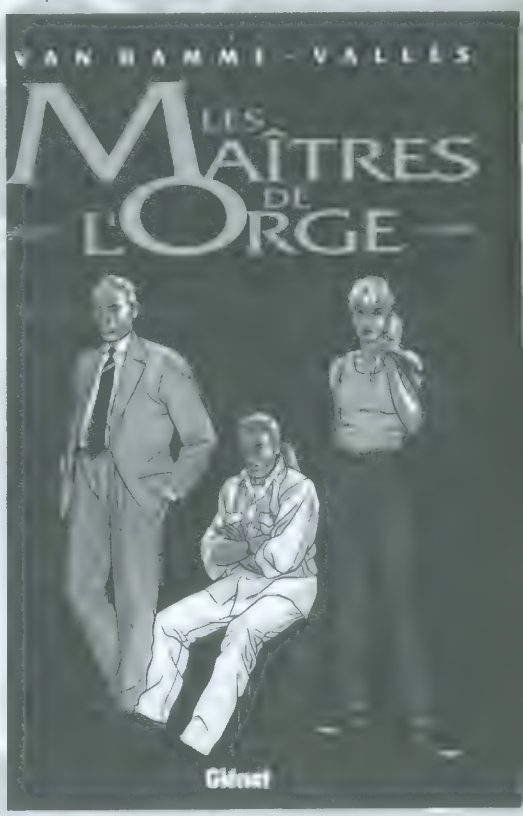
Les Maitres de l'orge. Jay, 1973. Vam Hamme&Vallés. Glenat, 1997

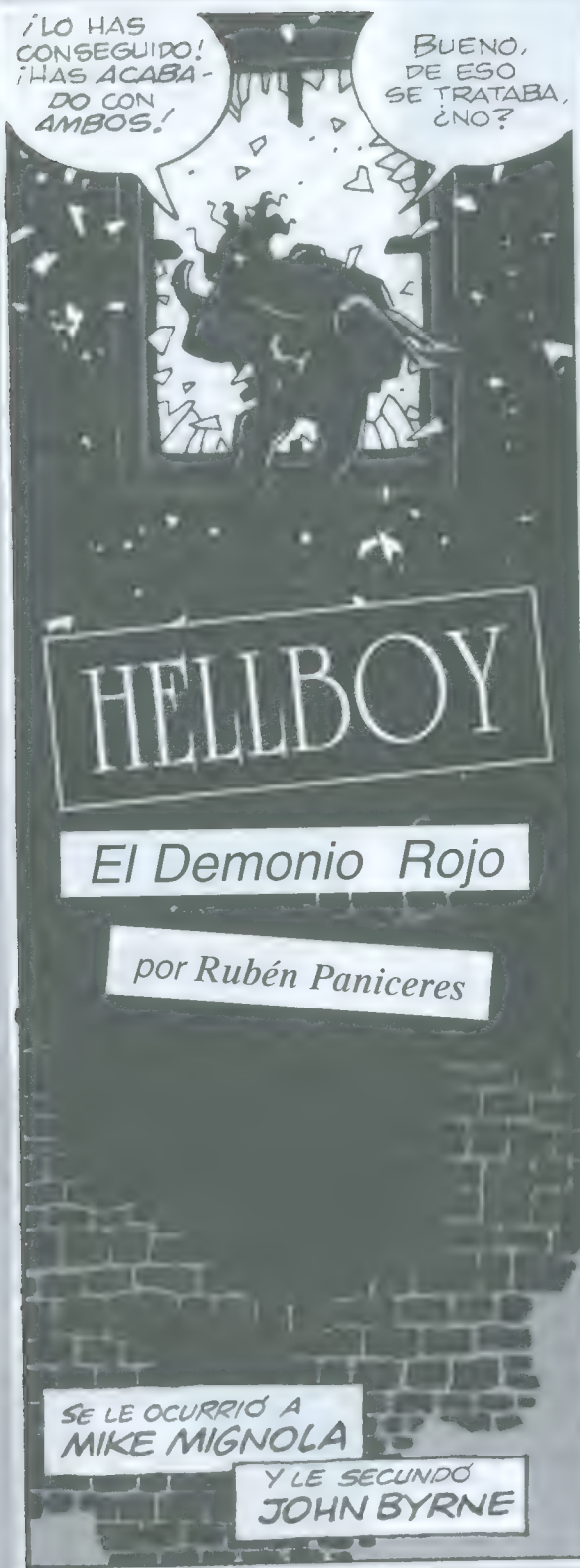
7. Frank, 1997

Pero las esperanzas se ven un poco frustradas. Es este el peor volumen de la serie, quizás porque el círculo debería haber quedado cerrado en el volumen anterior. Es verdad que técnicamente el guión sigue siendo irreprochable: aquí **Van Hamme** abandona la narración lineal a favor del uso del flash-back y el flash-forward, otro recurso que domina de manera extraordinaria -léanse ustedes *El grupo W* de Largo Winch y sabrán a lo que nos referimos-. Sin embargo, temáticamente hay ya síntomas de agotamiento y también de repetición por parte del autor. Veamos: el hijo de Julienne, Frank -o François- es el heredero de los imperios Steenfort y Texel... o lo sería, si no fuera porque se ha pasado los últimos años de su vida en la cárcel, acusado de un crimen que no ha cometido. Durante gran parte de este tomo intentará demostrar su inocencia y recuperar lo que le pertenece. ¿No les suena de algo a los lectores de *Largo Winch*? Por otro lado, hay demasiadas intervenciones deus ex machina que marcan la trama, haciendo que todo esté un poco traído de los pelos. La carta que mejor juega aquí el autor es la de la simpatía por unos personajes que se han ganado el cariño del lector en volúmenes anteriores; parece importar poco que este tomo no sea tan brillante, con tal de que quede un mínimo interés por el destino de los protagonistas.

Conclusiones

Les maîtres de l'Orge interesará al lector fan de **Van Hamme** y a todo aquel que le atraiga un tebeo muy bien construido y temáticamente apasionante, donde los ecos de clásicos como **Victor Hugo**, **Stendhal**, o **Shakespeare** combinan muy bien con los de autores de best sellers como **Harold Robbins** o incluso **John Grisham**. Por otro lado, la caracterización, los diálogos, el suspense... todo ello hará que le perdonemos sus altibajos, que los tiene. Mantiene un nivel alto todo el rato, y hay que agradecerlo. Como dijimos al principio, es un buen escalón en la carrera del guionista belga, que sigue siendo una garantía de calidad. No llegará al nivel de ventas o calidad de *Largo Winch* o *XIII*, por supuesto, entre otras cosas porque la temática no resulta tan atrayente para el lector medio ni el resultado tan brillante, pero no por ello deja de merecer una oportunidad. Ahora, los editores españoles de Glénat tienen la palabra...




¡LO HAS CONSEGUIDO! ¡HAS ACABADO CON AMBOS!
BUENO, DE ESO SE TRATABA, ¿NO?
HELLBOY
El Demonio Rojo
por Rubén Paniceres
SE LE OCURRIÓ A MIKE MIGNOLA
Y LE SECUNDÓ JOHN BYRNE

El fenómeno IMAGE es evidente que ha sido decisivo en el cómic boock americano de los años noventa. Ha traido estilemas narrativos como el abuso de la coloración por ordenador y el poner más énfasis en la forma que en el contenido. Pero , también, ha favorecido el que los autores hayan conseguido una autogestión sobre sus procesos creativos, esa por la que lucharon tan infructuosamente gente cono **Wally Wood**, **Gil Kane** o **Neal Adams**, única en la historia. Pudiendo realizar sus series y personajes libres de las injerencias castrantes de las grandes editoriales, tipo Marvel o D.C .

Entre los diversos colectivos de artistas que, en los últimos tiempos, han originado sus propios sellos, uno de los más interesantes ha sido LEGEND, para Dark Horse. No en vano ha publicado obras de de la calidad de *Sin City* de **Frank Miller**, *Concrete* de **Paul Chadwick**, Monkeyman and O´Brien de **Arthur Adams** y... *Hellboy* de **Mike Mignola**. Este ha realizado una brillante carrera como dibujante, colaborando con guionistas como **Howard Chaykin** *-Iron Wolf, Farhrd y el Ratonero Gris-*, **John Byrne** *-El Mundo de Kripton-*, **Jim Starlin** *-La Odisea Cosmica-*, **Roger Stern** *-Triunfo y Tormento-*, o **Roy Thomas** en la magnifica adaptación de la película *Dracula* de **Ford Coppola**.

Después de estos y otros sobresalientes trabajos ha debutado como autor total, lápiz, tinta y guión, con esta inteligente serie que imbrica el tono épico de un **Jack Kirby** con las más variadas mitologias del fantástico

Con la colaboración de **John Byrne** en los diálogos, **Mike Mignola** inicio la saga de Hellboy con la miniserie,de 4 cómic- books, editada en 1994 bajo el titulo de *Semilla de Destrucción.*

Sus primeras paginas nos traen el sabor de una típica historieta de **Stan Lee** y **Jack Kirby**. En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en un monumento megalítico de Escocia, un grupo de nazis más estrafalarios, si cabe, que Cráneo Rojo y sus exilados, liderados por el mítico Rasputin , intentan convocar al demonio. Mientras, en Inglaterra, un trio de investigadores de fenómenos paranormales, intentan impedirlo. No falta un toque nostálgico a la Golden Age, con la breve aparición de un pintoresco superheroe, en la tradición del Capitán América, llamado La Antorcha de la Libertad.

El diablo invocado por el monje ruso aparecerá ante el grupo de científicos y soldados aliados. Pero, a pesar de su poco tranquilizador aspecto;

rojiza piel coriacea, largo rabo y gigantesca mano de hierro, resultará mucho menos temible de lo esperado. Para empezar es un infante, por lo que será bautizado como Hellboy –Chico Infernal– y será bastante sociable con los humanos, como sugiere la foto *familiar* que se hace a continuación con ellos.

Los lobos de Saint August. **Mike Mignola**. Cimoc. Norma, 1995

Después de una larga elipsis de décadas, nos encontramos con un Hellboy adulto, ataviado con una larga gabardina de detective de la serie negra y un enorme pistolón que haría las delicias de **Jim Steranko**.

Convertido en agente del Bureau de Defensa e Investigación Paranormal, una especie de SHIELD dedicada a combatir amenazas sobrenaturales, el protagonista encaja en dicha organización como un guante forjado en hierro. Porque lo cierto es que sus colegas son a cada cual más alucinante. Una banda de freaks dignos de una parada de los monstruos. Son caracteres como Abe sapien, un anfibio con look muy semejante al hombre pez de la entrañable película de **Jack Arnold**, *La mujer y el monstruo*, del año 1954. O un émulo femenino de la Antorcha Humana, Elizabeth Sherman, cuyo *cálido* temperamento es capaz de provocar pirogénesis que carbonizan todo a su alrededor. Hellboy y sus compañeros se las verán con el aludido Rasputin, aciago demiurgo, que planea traer a nuestra dimensión una tentacular divinidad que rememora al Chulthu de **H.P Lovecraft**.

Lo mas atractivo, sin embargo, no es el desarrollo del argumento, resuelto con precipitación, incluyendo la canónica sesión de tortazos inevitable en todo tebeo de superheroes que se precie, sino la imaginería feérica de sus escenarios. Los decorados trasmiten una atmósfera de inquietante tenebrismo, con sombrías mansiones edificadas sobre lagunas estígias. Lugares donde mora el horror descendiente de generaciones dedicadas a la búsqueda y practica de lo abominable. Como es el caso de la familia Cavendish, los cuales han degenerado a un híbrido de batracios y vampiros, en un clima análogo a los relatos de un **Clark Ashton Smith**.

El grafismo de **Mignola** exhibe un barroco acabado, con un entintado saturando de grandes manchas negras las viñetas y reduciendo, en ocasiones, las figuras a meras siluetas. Mientras, los fondos, ostentan un detallismo casi marmóreo, en la línea de dibujantes italianos como **Sergio Toppi**. Sin olvidar un motivo que se convertirá en la marca de fabrica del autor, el entorno rodeado de estatuas, a menudo de inspiración religiosa, y de misteriosas pinturas que ejercen el papel de coro y/o mudos observadores -en sucesivas aventuras devendrán parlantes- de los momentos claves del agon o enfrentamiento de los personajes.

La miniserie termina con más enigmas que con los que empezó . No siendo el menor de ellos quién o qué es Hellboy. Algo que se irá desvelando, solo parcialmente, en las posteriores entregas.

Ya sin **Byrne**, **Mignola** afronta con plena autoria las siguientes historias de su personaje, las cuales se publicarán en la revista Dark Horse Presents. **Los Lobos de San Augusto** es una fábula de licantropía que puede se inspire en leyendas irlandesas, como aquella que cuenta como San Patricio condeno, por culpa de sus pecados, a una familia a metamorfosearse en lobos durante un determinado periodo de tiempo. Igualmente en el guión del artista norteamericano, el clan de los Grenier, devotos de un culto pagano a la fertilidad, son maldecidos por un fanático monje del medievo y se transformaran en hombres lobos. Anotemos que el apellido Grenier coincidé con el de un muchacho francés, Jean Grenier, que fue juzgado, acusado de numerosos infanticidios bajo la forma de una criatura lupina. Celebre caso recogido por el magistrado **Pierre de Lancre** en su tratado sobre brujería *Descripción de la inconstancia de los ángeles malvados*, editado en 1.612.

Si el lobo humano protagonista, William Grenier, es un autentico asesino de masas, capaz de exterminar a todo un pueblecito de los Balcanes, incluido su párroco, a la sazón amigo de Hellboy, se nos contrapesa el atroz hecho con la crueldad inhumana del fanatismo católico, que convierte con su intolerancia al ser humano en una bestia homicida. Es muy revelador la viñeta en que aparece el espectro de una muchacha del clan Grenier, con su antropomórfico aspecto, que murmura, *Mira lo que me hizo Dios.*

Impresionante el desenlace donde Hellboy da muerte al licántropo con un crucifijo de hierro, esgrimido a la manera de lanza. La ambientación de la secuencia, con la presencia como

Casi un coloso. **Mike Mignola**. Norma, 1998

testigos de los desvalidos espíritus de los antepasados de Grenier, rodeados por pétreas efigies de santos de devocionario y nazarenos, deviene en una simbólica metacomunicación de la pugna histórica entre antiguos cultos paganos y el cristianismo.

Las últimas viñetas describiendo la agonía del hombre lobo, que casi acepta con resignación su final -*estoy cansado*, exclama desangrándose a los pies de una gran cruz, mientras a su alrededor llueven las hojas secas- tiene una belleza dramática digna de los films de **Terence Fisher** o los cuentos de **Angela Carter**.

La breve historieta en blanco y negro *El ataúd encadenado*, narra como Hellboy, en un ambiguo estado a caballo entre el sueño y la realidad, recurso dramático recurrente en toda la serie, contempla como una anciana hechicera es arrastrada al infierno por una telúrica figura, similar al dios cornudo de la fecundidad, consorte de la diosa madre, del que han escrito mitólogos heterodoxos como **Margaret Murray**. Dichas divinidades formaban parte de primitivas religiones agrícolas imperantes en Europa a las que el posterior sincretismo cristiano invistió con características de satanismo y magia

negra. En la historieta, el demonio expone sus razones para adueñarse del alma de su antigua servidora, y casi hace una declaración de amor a la arrepentido bruja. El mal es visto como una alternativa del supuesto bien, representado por una chillona pareja de eclesiásticos que son incinerados con sus inútiles cruces. "Nada es bueno ni malo, simplemente es", dijo Herman Hesse, opinión que parece compartir **Mignola**. Se introduce además la sospecha de que Hellboy es hijo de ese diablo con el que tiene un cierto aire de familia.

I SAID I COULD GET YOU A PLANE.
NICE, BATS. MY ONLY FEAR IS TRAVELING LIKE THIS, I MAY NEVER BE ABLE TO GO BACK TO STANDBY ECONOMY
IS THAT A JOKE?
HEY, MAN. IF I DON'T TRY FOR SOME LEVITY HERE, WITH MY DAD KIDNAPPED AND ALL...
I'LL GO TO PIECES
I UNDERSTAND. IN FACT, I THINK I ENVY YOU YOUR ABILITY TO FIND LIGHT IN THE DARKNESS.
YOU MEAN LITERALLY OR FIGURATIVELY?
BOTH.
GENTLEMEN, THE PLANE'S READY.
THEN GOOD LUCK WITH WHATEVER AWAITS YOU.
THANKS. GOOD LUCK WITH YOUR THING.

Batman, Hellboy, Starman: Gotham Grey Evil. **J. Robinson & M. Mignola**. DC Comics, 1999

En 1.997 se edita un *tradepaperbak* que recopila la saga de cinco números, *Despierta al demonio*. Dicha historieta es, hasta la fecha, la más conseguida de la serie. Reaparece Rasputin al que habíamos dado por muerto en *Semilla de destrucción*. Ahora planea el Ragnarok , el apocalipsis para toda la raza humana e instaurar una nueva era, regida por un cónclave de extraños dioses primordiales. Para ello contara como aliados con la pandilla de tronados científicos nazis que aparecían en la primera aventura, y todo un ejercito de seres de la mitología occidental y la literatura fantástica: Vampiros, lámias, brujas, homúnculos...

Como es de suponer Hellboy abortará el complot. Pero, una vez más, se rehuye el maniqueísmo fácil. Los malos nos recuerdan a los espíritus elementales y dioses en el exilio de los que nos hablo el poeta Heine.

Habitantes de un mundo crepuscular, el de la magia y el mito, arrinconado por la nueva sacralidad de los tiempos modernos. Esa fe ciega en el positivismo y la técnica, que **Ernesto Sabato** denomina *Tecnolatría*. Con soterrado humor **Mignola** nos muestra repetidamente como la sofisticada tecnología y aparatos que la Oficina de Investigación Paranormal suministra a Hellboy y sus compañeros, esta bajo el signo de la ley de Murphy. Es decir, si algo tiene que estropearse, seguro que se estropeará. El artista norteamericano hace la metáfora de la sociedad actual vista como una gran maquina averiada. Esa cultura contemporánea en la que, como sostiene el antropólogo americano **Marvin Harris**, no funciona nada.

Rehuyendo la visión unidimensional , igualmente, el mismo Hellboy nos es descrito como un autentico *animal de bellota*. Su respuesta ante cualquier situación es dar mamporros con su manaza de fierro, mientras suelta perlas del vocabulario del más genuino Mike Hammer: *Al que yo liquido lo liquido bien* o *Si te liquido, estas liquidado*. ¡Un humanista, vamos!.

Más lejos aún, en el culmen del relato, se nos descubre que el verdadero agente que será decisivo para el triunfo del Ragnarok y la instalación del caos, no es otro que Hellboy. El héroe es trasmutado en una infernal divinidad cornuda, muy parecida al diablo de El ataúd encadenado. Sufrirá la ultima tentación , para que asuma su condición demoniaca y destruya a la humanidad. Pero Hellboy no aceptara ese destino que le viene prefijado por su herencia satánica. Se desprenderá de sus cuernos, renunciando a querer saber quien es, trampa que le tendía Rasputin en el primer jalón de la colección. Prefiriendo decidir quien es y será, por si mismo. Esta exaltación del libre albedrío, estimo que esconde una velada apología del agnosticismo. Reforzada en el epílogo del álbum que, incomprensiblemente, la editorial Norma ha preferido separar del *paperback* original y publicarlo en el prestigio

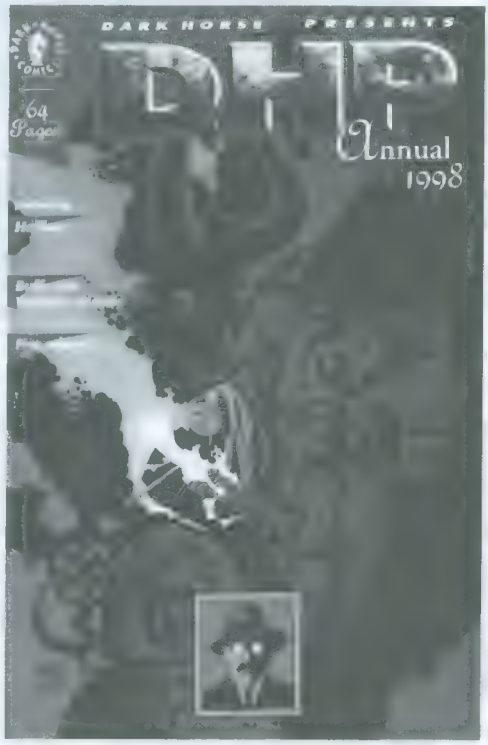
Casi un Coloso, en el que el derrotado Rasputin se reconocerá, a su vez, manipulado por fuerzas que no comprende. Llegando al convencimiento de que no es ni un dios, ni un rey, ni un mago. Solo un hombre. Pero puede que ahí este la gracia, que ya supo ver **Nietzsche**, un hombre puede llegar a ser su propio dios, pues como diría **Paul Eluard**, *existen otros mundos, pero están en este.*

Mignola logra integrar todo este contenido filosófico en un culterano pastiche donde tienen cabida tanto los mitos grecolatinos como las leyendas eslavas. Así las proteicas mujeres de Tesalia, de las que nos advirtieron clásicos como **Apuleyo** o **Luciano**, se codean con la bruja Baba Yaga y su casa de pata de pollo, proveniente del folclore ruso. Hay citas y referencias a la poesía de **William Blake**, al *Macbeth* de **Shakespeare** o a textos bastante raros, como *Philosophumena*, de donde se extraerá la letanía dedicada a la terrible deidad lunar Hecate.

También se alude a personalidades reales, siguiendo la estrategia del artista de imbricar realidad con ficción, como **Vlad el empalador**, la condesa sangrienta **Erzebeth Bathory**, el creador de homúnculos **Paracelso**, **Aleisteir Crowley**, **Edward Grey**, etc.

Ciñendonos al aspecto formal, este es soberbio. Un toque muy Kirbiano es exhibido en la visualización de surrealistas maquinarias y dinámicas secuencias de acción. A las que se suma una onírica estética afín a las maravillosas películas de **Ray Harryhausen**.

Como colofón y nota a pie de pagina a esta magna saga, en 1.998, el artista realiza para Dark Horse Presents, la historieta en blanco y negro , de 10 paginas, *La mano derecha del destino.* En ella el chico infernal sostiene una conversación con un cura -la presencia de religiosos es algo muy habitual en la serie- en la que hace un repaso a sus aventuras, y medita sobre su condición de demonio que no quiere serlo. Así como de su deseo de librarse del misterioso poder, simbolizado en su brazo de hierro. Pero el sacerdote le hace comprender que si extirpa su don, este puede ser utilizado por los poderes de la oscuridad para destruir el planeta. La ferrosa extremidad es el destino al que Hellboy no puede renunciar. Escindido entre el *bien* y el *mal*, nunca podrá ser del todo libre y estará determinado a seguir ejerciendo su tarea de protector del hombre. Con fatigado estoicismo abandonara la iglesia en la que se ha reunido con el clérigo, mientras enormes imágenes de apóstoles y Angeles parecen saludar su paso, desde los



muros del templo. *Valiente vida*, dirá como conclusión definitiva.

Si en *Despierta al demonio*, la amenaza provenía de entidades sobrenaturales, su continuación, editada en 1.998 en formato prestigio, bajo el titulo *Casi un coloso*, representa la otra cara de la moneda. El peligro vendrá ahora de la ciencia descontrolada. Un hombre artificial, un homúnculo, es el nuevo Prometeo desencadenado que aspira a recrearse a si mismo, hijo de un dios menor, y alcanzar aquel ideal de Rasputin de convertirse en una deidad. Solo que este moderno golem desea ser un dios de la ciencia.

Original revisión del *Frankenstein* de **Mary Shelley**, este brillante relato pleno de creciente suspense, constata la madurez de **Mignola** en el diseño de pagina y el uso dramático de la iluminación. Como es observable en las paginas 21 y 22, donde la aliada de Hellboy, Elizabeth Sherman, va consumiendo poco a poco su existencia, ante un impotente Abe Sapien. Escena dominada por la alternancia del blanco -el vacío, la nada- que envuelve a la enferma y el negro -la oscuridad de la muerte- que va devorando su rostro.

Impactante tira final, rematada con un recuadro, donde un cigarrillo se extingue, como alegoría del fin de la chica.

Hasta aquí llega el corpus básico de la creación de **Mike Mignola**. El resto de las narraciones, publicadas en España en los prestigios *El cadáver, Zapatos de hierro* y *El ataúd encadenado*, *Baba Yaga*, y *Hellboy Especial*, son fundamentalmente historietas cortas. La mayoría de ellas sin mucha relevancia.

Peripecias de Hellboy en burguers embrujados. Encuentros primigenios con personajes que aparecen en la saga *Despierta al demonio*. Como Baba Yaga o el sabio nazi, Herman Von Klempt, reducido a una mera cabeza pensante, en la impronta de la novela de **Curt Siodmak** *El cerebro de Donovan*. Son alguna de estas bagatelas, a las que hay que añadir historias en broma, como las que presentan a un paródico Hellboy Jr. Advertir que también aparecen episodios realizados por otros artistas, siguiendo la moda imperante en el cómic americano, en la que el autor deja su creación en otras manos, adoptando el papel de editor. Este es el ejemplo de *Gusanos, gusanos por doquier*, a cargo de **Bill Wray** o de, la más valiosa, *Los tambores de los muertos*. Aventura esta protagonizada por el hombre pez, Abe Sapien, que construye una ficción terrorífica con elementos del vudú, en un estilo a lo **Clive Baker**, teniendo como autores a **Derek Thompson** en las ilustraciones y **Brian McDonald** en el guión.

En estas antologías los trabajos más importantes de **Mignola** serán *Navidades subterráneas* y *El cadáver*. La primera apareció en los USA en el *one shot* Hellboy: Christmas especial y en nuestro país en Hellboy Especial.

La acción acaece durante la Nochebuena y nos relata como, a petición de un sacerdote, el demonio rojo visita, en Inglaterra, a la moribunda señora Hatch, cuya hija fue abducida, hace años, por un ser tenebroso. El espíritu de la hija atormenta las ultimas horas de la anciana, por lo que Hellboy

intentara salvar el alma de las dos mujeres. En un envolvente desarrollo se fusionan la narración de fantasmas y los cuentos infantiles al estilo de *La bella y la bestia* o, en versión libre, *Alicia en el país de las maravillas*. Alcanzándose el clímax cuando Hellboy descubre que un majestuoso palacio, ocupado de engalanados invitados, es en realidad una siniestra cripta repleta de zombies.

Microcosmos sombrío que será arrasado por el héroe, en su contundente estilo habitual de mazazos, mientras las viñetas se ven saturadas en una orgía de blancos, amarillos y rojos. Los cuales se imponen a la negrura del escenario y reflejan la alegoría alquímica de la pasión, muerte y resurrección de la divinidad. Que pasa por las cuatro fases de Nigredo -muerte/negro-, albedo -blanco-, citrinitas -amarillo- y rubedo -rojo-.

Hellboy derrotará al oscuro señor de la lúgubre fortaleza, mientras las campanas de la Misa del Gallo anuncian el nacimiento de Jesucristo, y salvará los espíritus de madre e hija del influjo de la tiniebla.

Remarquemos que el detective de lo paranormal exhibe un talante más amable que en anteriores ocasiones. Su misión es compasiva y altruista, y en una divertida viñeta lo vemos convertido en... Santa Claus.

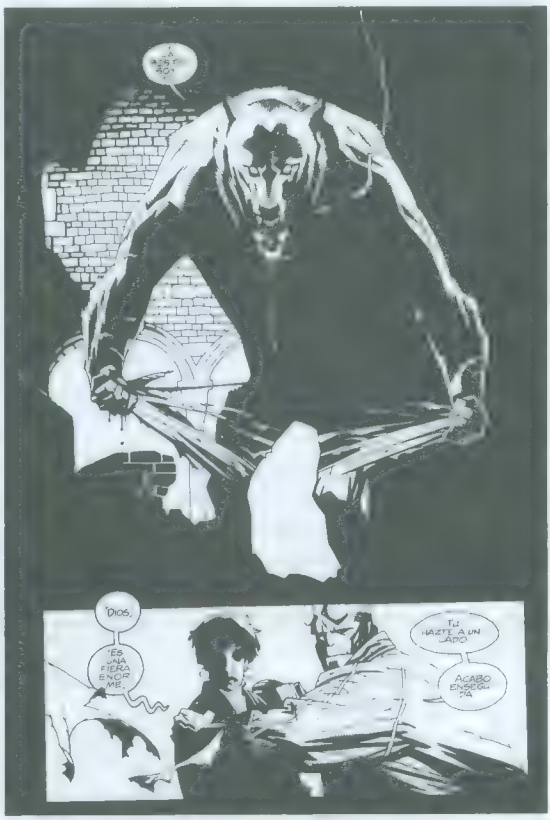
Este Hellboy, más simpático y humano que antes, lo encontramos también en *El cadáver y Zapatos de Hierro*. Ambas ficciones están inspiradas en los Sidhes, es decir los seres mitológicos, elfos y hadas, de las tradiciones céltico/irlandesas. *Zapatos...* es una simple anécdota sobre la captura de un trasgo, calzado con metálicas botas. Pero *El cadaver* es una melancólica reflexión sobre el crepúsculo del Pueblo Antiguo. El argumento versa sobre los esfuerzos de Hellboy para rescatar a un bebe secuestrado por los duendes, mientras debe, al mismo tiempo, buscar donde sepultar a un latoso muerto viviente.

Mignola maneja con habilidad los motivos mágicos. El hierro que sirve para descubrir al elfo camuflado de recién nacido; a las referencias al ciclo del gran héroe celta, Cuchulainn; los fantasmas llameantes que niegan la entrada al camposanto del cuerpo que porta Hellboy sobre su espalda... Pero también hay un sabor costumbrista en la descripción de los Shides con sus prototipicos gorros de dormir y su carácter desmemoriado y burlón. Lo maravilloso se ofrece así más cercano y cotidiano. Algo que **W. B Yeats** practicaba en sus narraciones de *La Rosa Secreta* o *El Crepúsculo Celta*.

Finalmente se desvelará la razón por la que los duendes roban niños. Su estirpe toca a su fin y ya no hay nacimientos.

Uno de ellos, en un triste parlamento, constata que el tiempo los ha desgastado como el mar a la roca y que, pronto, no serán mas que olvido. Patética elegía sobre el fin de las leyendas y el ocaso de la imaginación, que puede ser la clave de las intenciones de toda la serie. Posiblemente, el devolver a los lectores el gusto por los viejos mitos y la fantasía.

El placer por -como escribió **Robert Louis Stevenson**- *el viejo romance, contado otra vez. Del mismo modo, a la antigua manera*, y desintoxicarnos de tanto mutante oligofrénico y justiciero psicópata, algunos incluso con alzacuellos, que parasitan el panorama del comic book americano.



Los lobos de Saint August. **Mike Mignola**. Cimoc nº 170. Norma, 1995

Conclusión

Deliberadamente he dejado para el final, el espinoso tema de los crossovers de Hellboy con otros personajes ajenos al universo de su autor. La verdad es que mi opinión personal, supongo que muy discutible pero no tengo otra, es que dichas reuniones me parecen bastante espurias.

Sólo merece señalarse su *team-up* con Batman y Starman. Compuesto por dos cuadernos editados, conjuntamente, por D:C y Dark Horse, a principios del presente año. Aunque el guión escrito por, el generalmente interesante, **James Robinson** no mata mucho. Dicha historieta de sectas nazis y numinosas entidades lovecraftianas es dibujada con gran brío por **Mike Mignola**. Con un vigor, más a lo **Jack Kirby** que nunca, en el que la acción parece, literalmente, salirse de las viñetas.

Otro elemento positivo es que es una historieta larga, algo que hace bastante tiempo se nos escamotea.

Hacemos votos para que **Mignola** se anime y veamos pronto una narración de larga extensión que recupere la calidad de la soberbia *Despierta el demonio*. De hecho en una entrevista publicada en el prestigio *Baba Yaga*, el dibujante nos comunica que esta trabajando en una miniserie de dos números, que se llamará *Box Full of Evil*.

En fin solo hacer votos para que los señores de Norma editorial se entusiasmen también y editen en España el citado crossover y los futuros proyectos de **Mignola**. Después de todo, los buenos comics nunca sobran.

EL CUARTO MUNDO

EL CUARTO MUNDO
EL CUARTO MUNDO

Alejandro M. Viturtia

A CADA CUAL SU RESPONSABILIDAD

© Sergio Aragonés

En el pasado Saló del Còmic de Barcelona tuve la ocasión de charlar en diversas ocasiones con **Sergio Aragonés** y en una de estas conversaciones expresó una idea curiosa a la vez que polémica. Nuestro artista opinaba que el fan ha matado a la industria. Esta opinión se basaba en que, si hay fans que hacen cómics para fans, y dichos cómics sólo se venden en tiendas para fans -léase especializadas-, el mercado se limita tanto, que la misma industria se tambalea. Y lo cierto es que en estos momentos la industria no va muy bien que digamos. **Aragonés** hablaba de los tiempos en que se hacían tebeos para todos los públicos y por tanto se vendían en todo tipo de comercios y, claro, las tiradas eran, en algunos casos, casi millonarias.

Sí, la industria del comic, al menos en USA, no está siguiendo el camino adecuado. Estoy de acuerdo. Los cómics no deben de ser sólo para fans. Deben de ser también para niños, para jovencitos, para jovencitas, para adultos... Sólo así tendremos una industria saneada que pueda competir con otros medios con éxito. Pero la situación actual no es culpa de los fans, o al menos, no sólo culpa de ellos. Y es que no debemos engañarnos: las decisiones sobre líneas editoriales, autores, formatos, precios, políticas de distribución, etc. las toman directores editoriales, consejos de administración, presidentes, etc. Y estos individuos, en la inmensa mayoría de los casos, no son fans.

El fan es una persona a la que le gustan mucho los tebeos y que puede estar en acuerdo o en desacuerdo con las políticas editoriales, pero al fin y al cabo su único poder es comprar o no comprar. Si algunos editores pensaron, equivocadamente, que el futuro de la industria se debía de basar en los fans, la culpa no es de estos pobres aficionados sino de quien tomó la decisión. Si alguien decidió llevar una política de distribución concreta y luego falló, tampoco se debe de culpar al fan.

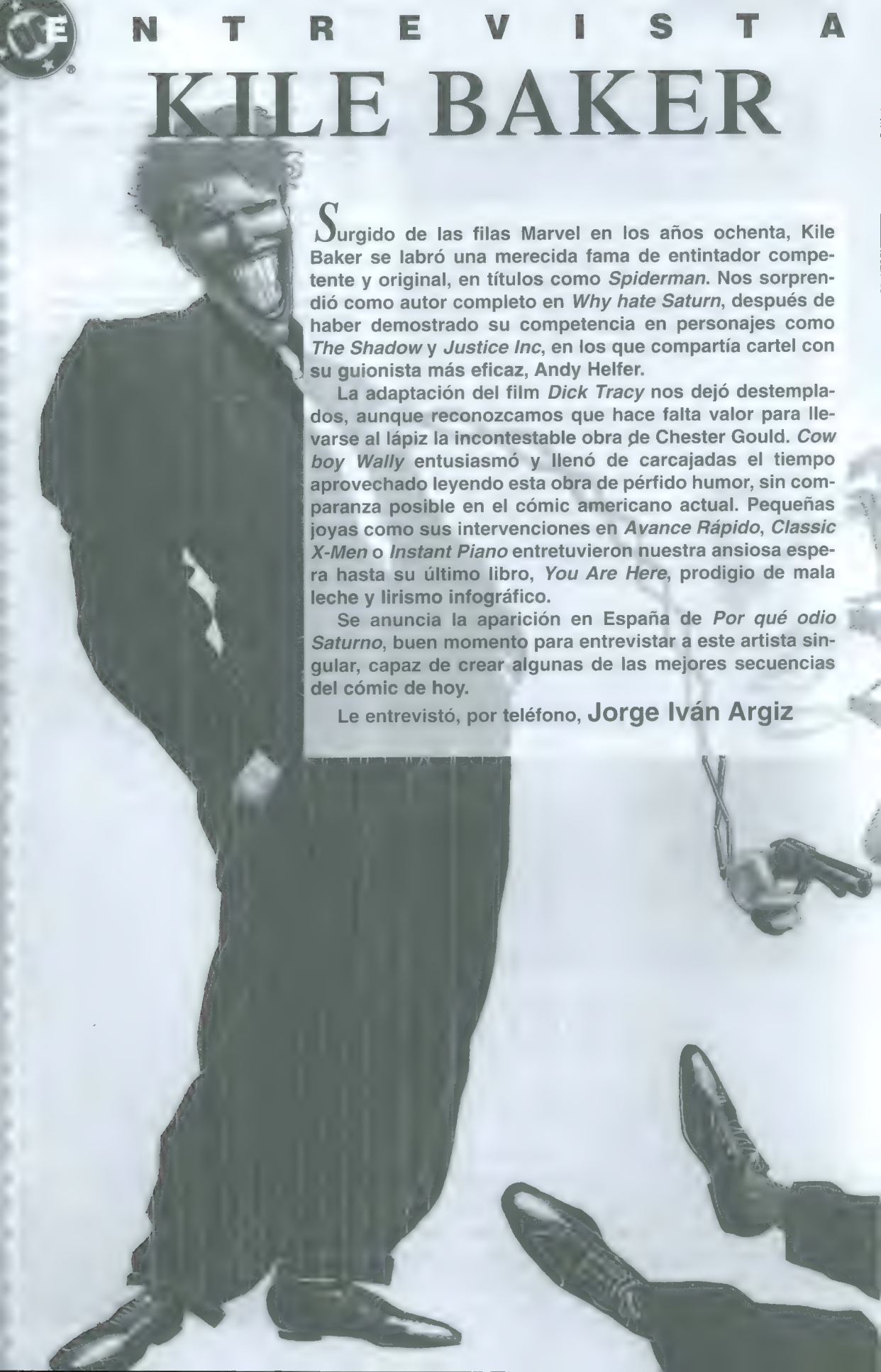
Es cierto que el fan a veces no responde como se espera ante determinadas obras, y así tebeos de gran calidad pasan, injustamente, desapercibidos y en este caso la culpa tampoco es toda del fan, sino del editor que no ha sabido hacer llegar su obra al público justo de la manera adecuada. En mi columna anterior comentaba como a menudo los fans pedían cosas imposibles a los editores y que a veces criticaban sin razón, creando estados de opinión que no ayudan en nada a la industria. Pero de ahí a culparles de todos los males de dicha industria media un abismo.

El resumen de toda esta perorata es que el editor no puede echarle la culpa al fan de todos los males, no puede decir que la industria se hunde y quedarse tan ancho, no puede mirar al pasado y concluir que antes se vendía más. Si la industria va mal es por culpa de los editores -y mía, por la parte que me toca-. Somos nosotros los que tenemos que buscar soluciones. Nuevos productos, nuevos formatos, nuevos autores, más promoción, nuevos sistemas de distribución...Qué sé yo. Si las fórmulas de siempre no funcionan, busquemos otras nuevas. Pero no tiremos la toalla. Y, sobre todo, no culpemos a los pobres fans.

Jack Kirby DC Comics

ENTREVISTA

KILE BAKER



Surgido de las filas Marvel en los años ochenta, Kile Baker se labró una merecida fama de entintador competente y original, en títulos como *Spiderman*. Nos sorprendió como autor completo en *Why hate Saturn*, después de haber demostrado su competencia en personajes como *The Shadow* y *Justice Inc*, en los que compartía cartel con su guionista más eficaz, Andy Helfer.

La adaptación del film *Dick Tracy* nos dejó destemplados, aunque reconozcamos que hace falta valor para llevarse al lápiz la incontestable obra de Chester Gould. *Cow boy Wally* entusiasmó y llenó de carcajadas el tiempo aprovechado leyendo esta obra de pérfido humor, sin comparanza posible en el cómic americano actual. Pequeñas joyas como sus intervenciones en *Avance Rápido*, *Classic X-Men* o *Instant Piano* entretuvieron nuestra ansiosa espera hasta su último libro, *You Are Here*, prodigio de mala leche y lirismo infográfico.

Se anuncia la aparición en España de *Por qué odio Saturno*, buen momento para entrevistar a este artista singular, capaz de crear algunas de las mejores secuencias del cómic de hoy.

Le entrevistó, por teléfono, **Jorge Iván Argiz**

Puedo recordar que el primer cómic en el que vi tu nombre en los títulos de crédito fue un Spiderman en el que tú sólo entintabas, trabajo este que desempeñaste en algunos números ¿cómo fue que te hiciste con este trabajo?

Lo cierto es que me encontré entintando para Marvel incluso antes de enterarme, porque yo nunca pensé que estaría haciendo cómics, yo lo que quería hacer era tiras de periódico, y lo de las tintas era tan solo para entrenarme a un ritmo de trabajo y una disciplina. Pero pronto yo ya quise que me dejaran hacer también los lápices, así que probé en DC y en otras compañías y en todas lo mismo *¡no, no! ¡tú eres entintador!*, decían. Por eso me fui a otra editorial llamada Doubleday con una serie llamada *Cowboy Wally* que fue donde pude dibujarlo todo yo mismo.

¿Tus conocimientos artísticos han sido resultado de algún tipo de estudio como academia o escuela de arte, o has sido un autodidacta?

Yo fui durante varios años asistente de un montón de dibujantes. Fui asistente de **Joseph Rubinstein,** trabajé con **Vince Colletta**....¡así que aprendí mucho de ellos!. Los dibujantes son gente muy atenta y dispuesta a ayudar, siempre tienen tiempo para un consejo. Cuando era joven, podía hablar con autores importantes como **Walter Simonson** o **Al Milgrom** y siempre tenían una advertencia o alguna sugerencia que hacerme para ayudarme a mejorar.

Has mencionado antes que te hubiese gustado hacer tiras de prensa para algún periódico, pero ¿cuáles han sido tus favoritas como lector?

¡Oh!, yo adoraba las tiras de *Pogo*, también me gustaban mucho las de **Al Capp** y siempre que podía me leía la revista MAD.

Sin embargo, con el paso de los años, las tiras de prensa han dejado de interesar al público de la misma forma que lo hacían antes. ¿Por qué crees que ha sido esto, por una disminución de la calidad?

Sí, cuando yo era pequeño esperaba ansioso el periódico para leer las tiras, me encantaban y creo que eran magníficas, aún lo sigo pensando. Ahora es que son muy malas. En mi juventud teníamos a **Al Capp**, a **Walter Kelly**, **Milton Caniff** estaba aun vivo, seguía apareciendo el Príncipe Valiente de **Harold Foster**.... ¡que gran material!, para los periódicos era un orgullo tener una buena tira de prensa.

Ahora ese mundo ha cambiado y ya no es interesante lo que se ofrece, si acaso el *Bone* de **Jeff Smith** recoge un poco de esa esencia, pero no es una tira de prensa.

Luego te vimos haciendo La Sombra con Andrew Helfer**, que una vez dijo que no estaba nada satisfecho con el trabajo que** Bill Sienkiewicz **hizo en la serie.**

¿Sabes que opina de tu paso por el personaje?

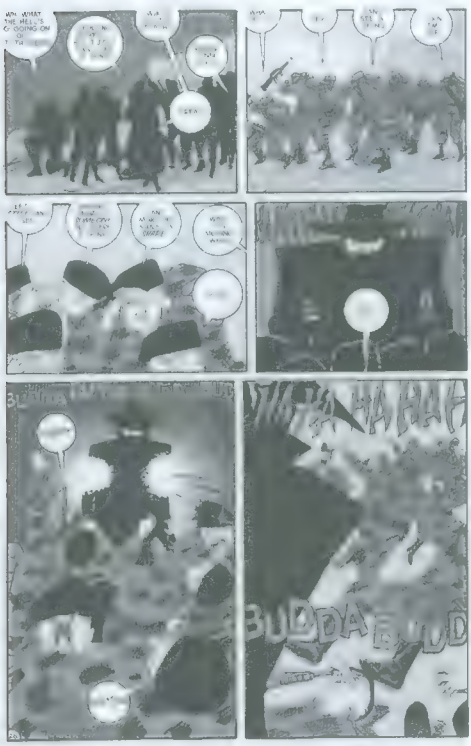
Arriba. **Kile Baker** entintando a **Sal Buscema** en Amazing Spiderman nº: 272. Edición de Forum. 1987.
Abajo: primera portada de **Baker** para The Shadow. En DC Comics. 1987.

Sí, yo creo que le gusto. Seguro. De hecho somos buenos amigos y si no, no creo que lo fuésemos -risas-. Él me ayudo mucho escribiendo el tipo de historia que a mí me gusta dibujar. Le dije que en ese momento no quería dibujar mucha acción, me apetecía hacer gente fea hablando entre si. ¡Así que tuvo que hacer un montón de diálogos de gente fea hablando! ¡Pobrecillo! -risas-. Pero lo hizo muy bien.

También has trabajado con Helfer **de nuevo en la serie Justice INC, en la que** Helfer **muestra unas ideas bastante progresistas, ?compartes tú este tipo de ideología?**

Bueno, para mí esa es una historia de aventuras.

Yo no estoy muy interesado o involucrado, políticamente hablando, y en este tebeo



yo veo más una historia con un héroe y un villano que nada social o político. Aunque claro, siempre puedes ver lo que te dé la gana donde quieras y si tienes facilidad de palabra y un cerebro ágil, hacer un razonamiento coherente, pero hay casos en los que eso es buscarle tres pies al gato.

No creo que tampoco **Helfer** se sentase y quisiera plasmar ningún tipo de ideología, sencillamente pensó en que el héroe se pega con el malo en este ambiente, con estos otros personajes pululando por ahí y nada más. Al menos por mi parte así ha sido,

RED FIREWORKS FLASH. NOT A GLORIOUS FINALE
BUT, AS TARZAN AMERY
TWO IN ONE NIGHT THAT WASN'T THE DEAL
THAT'S NO BARGAIN
IF RED WAS MY BOSS MY EMPLOYER
WHAT WOULD I SAY?! I'D SAY
MR. RED, YOU'RE ASKING ME TOO DAMN HARD.
HAHAHAHAHA
THE WEED OF CRIME BEARS BITTER FRUIT.
RED!
YOU, YOU WERE LISTENING!

de todos modos es curioso porque el tebeo fue más popular en América que en Europa y quizás lo haya sido por que le encontraron ese mensaje y les pareció mejor y más profundo, no lo sé.

Haces también la adaptación en cómic de la película de *Dick Tracy*, que por cierto tuvo tantos defensores como detractores y, poco después, apareció *Why I hate Saturn*, estableciendo de algún modo un punto de inflexión en tu carrera, pudiéndose hablar de un Kyle Baker **antes y de otro después de este trabajo. Su primera aparición fue bajo el sello de Piranha Press, que pese a contar con muchos autores actualmente muy reconocidos fue un fracaso y cerró ?a que crees que se debió la escasa fortuna de la idea?**

Es fácil. Por que el hombre que la llevaba adelante *JAMÁS* había estado metido dentro del mundo de los cómics! ¡Por eso!.

Los libros eran buenos, estaban hechos por gente con unos conocimientos del medio y técnicos enormes y que, además, tenían mucha experiencia. Pero **Mark Nevelow**, el editor, no sabía aprovecharlo, él nunca había

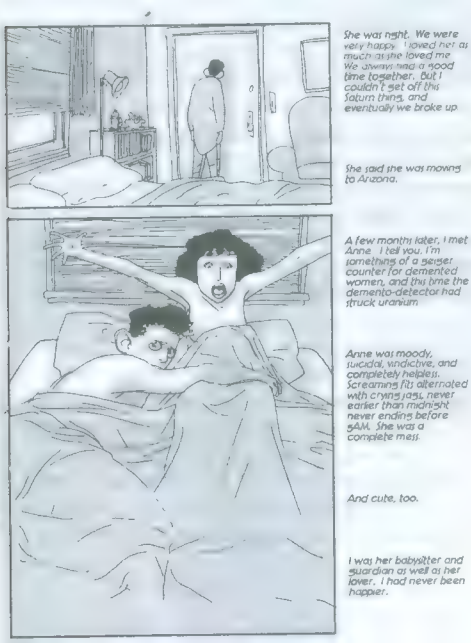
Arriba izquierda: página de The Shadow: *Seven deadly finns*, parte 3. **Helfer & Baker**. DC Comics, 1988
Arriba derecha: página de The Shadow: *Seven deadly finns*, parte 1. **Helfer & Baker**. DC Comics, 1987

1948
I'M SORRY BUT MISTER BENSON IS NOT BUSSED AT THE MOMENT
TWO DOZEN REGULATS SECURITY GUARDS
I DIDN'T START AGENCY TO HANDLE MUNDANE PROBLEMS
I'M HERE TO SEE YOU ABOUT HE'S WITH THE GOVERNMENT

Arriba izquierda: página de *Justice INC.* **Helfer & Baker**. DC Comics. 1989
Arriba derecha: portada de *Why I hate Saturn* . DC Comics. 1990
Abajo: página de *Why I Hate Saturn*

sido editor de libros, y mucho menos de cómics!, así que ya te puedes imaginar sus vastos conocimientos.

La gente como yo o como **Sam Kieth** que ya sabíamos como hacer un cómic podíamos hacer algo bueno y que funcionase más o menos, pero los que no tenían tanta experiencia no podían hacerlo del mismo modo, y como el editor no podía orientarles eso se notaba. Si por lo menos tuviese sentido común!, pero en vez de no decir nada o decir lo más lógico hacía siempre lo peor. Era horrible.


She was right. We were very happy. I loved her as much as she loved me. We always had a good time together. But I couldn't get off this Saturn thing, and eventually we broke up.
She said she was moving to Arizona.
A few months later, I met Anne. I tell you, I'm something of a sensor counter for demented women, and this time the demento-detector had struck uranium.
Anne was moody, suicidal, vindictive, and completely helpless. Screaming fits alternated with crying jags, never earlier than midnight, never ending before 5AM. She was a complete mess.
And cute, too.
I was her babysitter and guardian as well as her lover. I had never been happier.

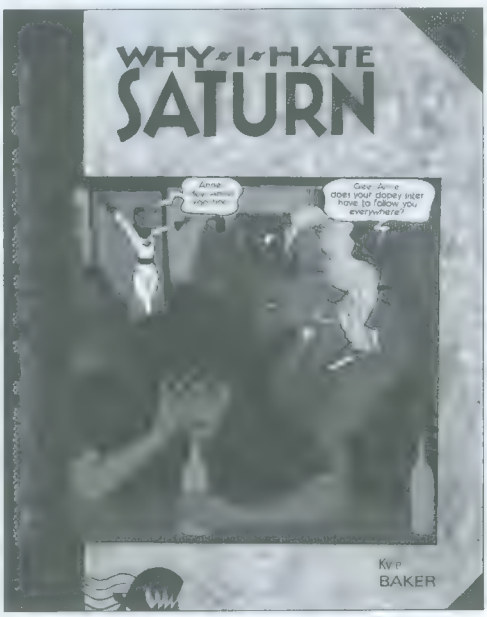
Adentrándonos un poco más en *Why I hate Saturn*, yo destacaría lo bien que retratas a Anne y Laura, las dos protagonistas, lo que en un panorama en el que las mujeres se quejan de no ser bien tratadas en los cómics por los autores de los mismos, no deja de ser refrescante.

¿Encontraste especialmente difícil conseguirlo?

No, para hacer un buen cómic, o al menos un cómic interesante, tomé la decisión de escribir de cosas cercanas a mí como persona, no como varón.

Tan sólo me alejé de las cosas de mujeres de las que yo no sé nada, me refiero a esas *SOLO* de cosas de mujeres..... la regla, el embarazo. No podría escribir convincentemente de ello. Pero si podía escribir de alguien que odia a su jefe o que no se lleva bien con su hermano, eso es fácil ¿entiendes?.

Yo mismo he discutido con mi hermana y he trabajado para personas que no me gustaban.



¿Te consideras mejor dibujante o mejor guionista?

Me gusta considerarme un buen autor de cómic, lo que debe englobarlo todo junto.

Hablando de nuevo de las chicas..... las dos hermanas tienen personalidades bastante diferentes, una de ellas es más formal y la otra es un poco más descontrolada, más loca ¿cuál de los dos es más tu tipo de chica?

¿Cómo personaje?

No, como mujer para casarte con ella

¡Oh! (risas), ¡esa es una pregunta interesante!.

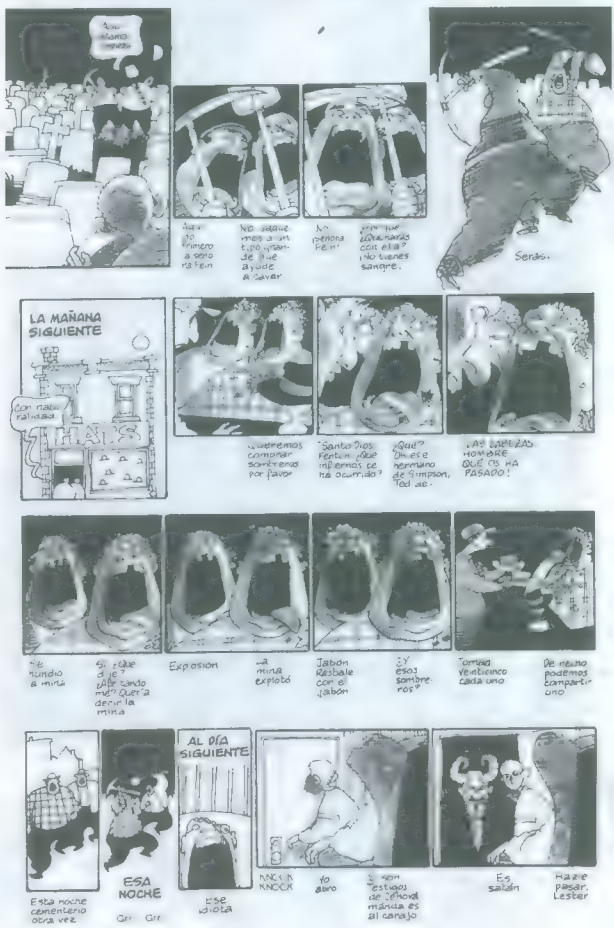
Yo estoy casado pero es divertido pensar sobre ello, porque en todos mis trabajos existe, como hablábamos antes, un personaje que es verdaderamente feliz y otro que es un amargado.

Esto se ve también en mi último trabajo *You are Here* o en *Cowboy Wally*. Mi personalidad es la de un tipo muy feliz, tengo un trabajo relajado y que me gusta, una familia maravillosa, una niña pequeña preciosa... ¡tengo una vida maravillosa!, así que soy una persona feliz. Y por este motivo encuentro a mucha gente que cree que estoy loco, y solo porque ellos no son felices, no les gusta su trabajo, o esperaban una familia mejor, o que sé yo. Yo hago lo que quiero, pero hay otros que no tienen esa suerte y se amargan.

Así que yo prefiero en mi vida a una persona feliz, pero en mis cómics, al personaje feliz le doy un papel secundario porque creo que los lectores lo prefieren ya que pueden proyectarse en él o ella mucho mejor, y como tristemente son mayoría. Mucho me temo que sería un tebeo menos interesante si pones como protagonista a alguien totalmente feliz, porque ¿qué va a hacer? ¿sonreír todo el tiempo?.... mi vida, por ejemplo, sería aburrida en un cómic, porque casi nunca me pasa nada malo o reseñable.

También dentro de lo que fue Piranha Press, y más concretamente en su revista Avance Rápido, publicaste la historia *Lester Fenton y los muertos andantes* que recordaba películas cómo *La noche de los Muertos Vivientes* de Romero y otros clásicos de la serie B, ¿acaso eres aficionado a estas películas y trataste de homenajearlas?

Sí. ¡Oh, sí!. Me encantaban todas esas películas de los años 50 y 60, además los monstruos de ese estilo siempre han tenido un montón de simpatías por parte de la gente, casi sin excepciones. Y mientras que de vampiros tenemos a Drácula, de monstruos a Frankenstein, de licántropos al clásico Hombre Lobo o de momias a la de Tutankamon, de zombies no hay uno representativo y por eso suelen pasar más desapercibidos.... ¡y a mí siempre me han encantado, así que les decidí homenajear de algún modo!



¿Y nunca te has planteado volver a hacer algo similar?

Podría. Podría hacerlo en un futuro

Arriba izquierda: viñetas de *Extraños en un ascensor* **Claremont & Baker**. En Classic X-Men nº. 38 de Forum.
Arriba derecha: portada de Avance Rápido Ediciones Zinco, 1993
Arriba derecha: viñetas de *Lester fenton y los muertos andantes*. Publicado en Avance Rápido.

cercano. De hecho ya tengo pensada y bastante estructurada una historia sobre sus hijas. No sé cuando la dibujaré, pero quiero hacerlo y seguro que lo haré. La idea de una historia sobre sus preciosas hijas luchando con los monstruos me atrae un montón, ¡será divertido!

Realizaste también *Break the Chain*. Háblanos un poco de él.

Si, fue un álbum que venía con una cinta. Fue una idea de un amigo mío ¿conoces la música rap?

REDRUM UGLASS
YEAH!
I KNOW NAT TURNER, USED TO WORK OVER AT THE FISH PLACE TWO BLOCKS OVER, RIGHT?
AW, C'MON MAN..
HA HA/HA/ HAH
KNOWING YOUR CULTURE IS NOT ABOUT KNOWING A FEW NAMES OF A FEW BLACK PEOPLE IT'S ABOUT KNOWING THE TRUTH ABOUT WHERE YOU COME FROM AND WHO YOU ARE.

Sí, claro.

En América hay un rapero llamado DRAD1, y él es muy popular en los Estados Unidos, y mi amigo me dijo *¡oye, podríamos hacer algo juntos!*. Así que hicimos una cinta con música rap y un libro lleno de ilustraciones mías, de modo que los chicos podrían leer mientras ponen la música para escucharla. Eso pasaba cuando yo era crío y me animaba a aprender a leer para saber lo que había allí, así que lo intentamos.

¿Y que tal funcionó el proyecto?

Muy mal, porque Marvel lo desaprovecho.

Tuvimos mucha publicidad, nos hicieron montones de entrevistas para revistas, radios y demás medios, incluso tuvimos un vídeo musical de animación que se pasó en la MTV, lo que hizo que mucha gente lo conociese y lo esperase, pero Marvel no fue capaz de poner el cómic en las librerías. Encima el vídeo resulto ser bastante popular, por lo que los chicos iban a las librerias pero no podían encontrar el cómic. ¡Fue Horrible!

Ya que mencionas el tema de los chicos que van a la librería especializada ¿no crees que el reducir los tebeos a ese tipo de puntos de venta nada más, facilita que la gente no interesada en el cómic siga sin saber que este existe, y por lo tanto nunca se interese por él?

¡Sí!. Es interesante porque de algún modo esto hace que el mercado sea un pequeño coto cerrado en el que difícilmente puedes entrar salvo por influencia directa, al estar expuesto a alguien que te lo muestre. Casi no puedes descubrirlo por ti solo, sin embargo cuando yo era pequeño, el cómic estaba a tu alrededor como hoy lo está cualquier otra cosa similar.

Yo dejé de hacer cómic durante un tiempo bastante largo y aunque te cueste creerlo eso fue porque no era capaz de llegar a un buen acuerdo, pero después de *Why I Hate Saturn* que fue un cómic exitoso -hizo dinero y todas estas cosas-, DC me preguntó sobre hacer otro cómic nuevo para ellos y yo les dije *bueno, yo haré otro más, pero en esta ocasión quiero tener la propiedad de los personajes*, esto fue atrás en el tiempo cuando DC no quería dejar a los autores la propiedad de los personajes, porque ellos querían

Arriba derecha: página de *Todo lo que querias saber sobre el Duque Estratosfera...* por **J. Moore & K. Baker**. En Superhéroes Marvel nº: 17 de Forum. 1994. Arriba izquierda: *Break the Chain!*. Marvel Comics. 1993.

manejar los derechos de películas, libros y este tipo de cosas.

Por poner un ejemplo para que todos tus lectores lo entiendan, ellos han vendido recientemente los derechos para la televisión de *Why I Hate Saturn* y yo no he visto ni un céntimo. Otro ejemplo sería que yo no he recibido dinero por ediciones en el extranjero, ni por *La Sombra*, ni por *Justice INC.* Y ambas han sido bastante populares en Europa, así que les dije que yo no podía hacer un nuevo cómic hasta que no me hiciesen un contrato mejor, y a ellos no les pareció bien y me contestaron *no, no puedes tener un contrato mejor*, así que no hice un nuevo cómic para ellos. En medio de todo esto apareció Image, y por un momento DC y todos los editores estaban interesados solamente en hacer cómics que fuesen como los de Image. Querían que todos dibujasen como **Todd McFarlane** y que todos vendiesen un millón de copias y yo no puedo, no puedo hacer un cómic que venda cuatro millones de copias, así que no podía colocar mis cómics.

Pero esa dinámica ya casi no sucede ¿verdad?

Eso es, afortunadamente. Y ahí quería yo llegar para enlazar con tu pregunta anterior.... ¡hay que llevar el cómic a otros sitios, por que lo que está sucediendo recientemente en los Estados Unidos es que todas las librerías especializadas están yendo a la quiebra. La cosa es que Image solía vender cuatro millones de copias, pero se los vendían a cuatrocientas mil personas (risas). La gente estaba comprando al menos veinte copias de cada tebeo. No era de verdad que antes hubiese muchos más compradores, no había cuatro millones, eran los mismos pero comprando a lo loco. Si copias veinte copias de Spawn, probablemente no te quede dinero para comprar mi cómic. Y esa gente ya no compra veinte copias y las librerías no se sostienen, por lo que están quebrando. Así que DC esta buscando nuevos sitios donde vender los cómics. Y ellos están deseando poder venderlos realmente en librerías genéricas, no sólo en librerías especializadas.

Algo parecido nos comentaba Chris Bachalo cuando le entrevistamos -nota: en el número uno de *dentro de* LA Viñeta- y tras hablar con él hablamos con Paul Levitz **y nos explicó que el problema era encontrar un tipo de producto con el que entrar en esas librerías.**

¡Eso es! ¡Eso es! Ahora **Paul** está intentando venderles cómics y se encuentra con que en las librerías no están demasiado interesados en los cómics mensuales, ellos quieren grandes volúmenes con muchas páginas, más cercanos a la presentación de un libro, que sean como un libro, pero con viñetas en el interior en lugar de sólo textos... o en su defecto libros ilustrados, como el *Stardust* de **Neil Gaiman** y **Charles Vess**. Y la única persona que conocen que haga eso, y que le guste hacerlo soy yo.

¿Y has hablado con ellos de eso?

¡Si! ¡Si!. Soy amigo de **Paul**, nos llevamos muy bien y cenamos de vez en cuando.

¡Jolín! Paul **en vez de editor debe tener un trabajo específico como *el que cena con dibujantes*, o algo así.**

¡Si! -risas- A veces le es difícil quedar porque ya tiene muchisimos compromisos de ese estilo -risas-. Pero es que todos, o casi, adoran a **Paul**.

Así que trabajaré para DC, porque primero creen que soy de los pocos autores que pueden interesar a la gente en las librerías no especializadas y segundo porque de repente están dispuestos a hacerme un buen contrato. Y así del nuevo cómic que les haga tendré todos los derechos.

THEY STEAL OUR HELICOPTER ON THEIR WAY TO VENUS- ZUELA TO KIDNAP ANOTHER PAIRIE NUMBER BAHAMEGAS
I KNOW YOU WANT TO KNOW THESE THINGS SO I MAKE SURE I RENT DVD FOR SHRECK
UGH, WAIT, YOU PAY NOW, YOU PAY BIG
SKRRROOOM

Sin embargo, hay gente en pueblos donde no hay librerías especializadas y que le gustaría comprarse Batman u algún otro título mensual. ¿No crees que estas series también podrían tener cabida, al menos algunas, en las librerías?

Arriba derecha: viñetas de *Critical Mass*, por **Chichester & Clark & Baker**. Epic 1990
Abajo: contraportada de *Why I hate Saturn*. DC Comics

¡Yo creo que sí!, pero me parece que son los de las librerías los que no están interesados. Tal vez en volúmenes recopilatorios y de series muy concretas, pero ten en cuenta que si no en las librerías ocuparían mucho espacio y no les saldría rentable. Al menos

How many times have you said to yourself, "Boy, I'd really like to find some intelligent, witty, socially redeeming, contemporary fiction."
With pictures.
A book that attacks social convention and tells the truth about the age we live in.
Or at least a pandering novel of sex, alcohol, and depravity, disguised as "social criticism."
Well, friends, that book is finally here! WHY I HATE SATURN, the new graphic novel from Piranha Press!
It's a 200-page comic book.
It's much more than that! It's for adults who appreciate clever, mature writing, artfully combined with fine graphic design and beautiful black and white illustration.
Hey, nothing wrong with comic books. Comics are pretty hip right now. Musicians read them.

por el momento. Tal vez ese sea el futuro del cómic, a mi me parecería un buen futuro: más cerca de todo el mundo, con historias largas, probablemente menor cantidad pero más cuidada.... ¡estaría bien!

Volviendo a tus trabajos, le toca el turno a tus trabajos en la revista *Instant Piano*, ¿fue una obra, de alguna manera, autobiográfica?

¡Si, si!. Con alguna licencia, pero hablé de lo que me pasaba por ese entonces. Cuando hice el número uno estaba liadísimo con un montón de trabajos para un montón de sitios distintos, y eso traté de plasmarlo de algún modo en el cómic. Y al igual que eso un montón de cosas más.

¿Y tienes el mismo tirón con las mujeres que el personaje de alguna de las historietas de ese cómic?

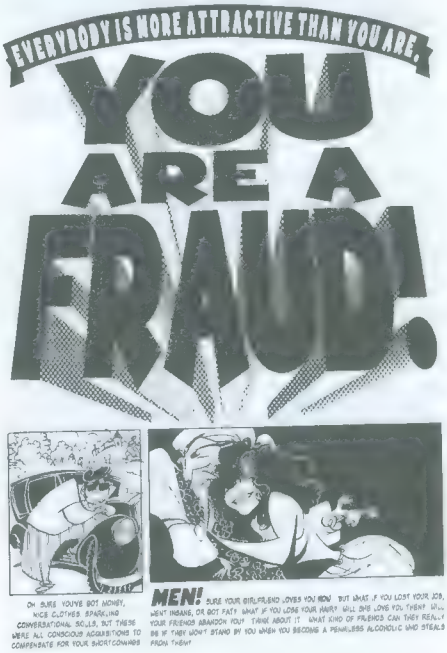
¡Oh, claro! Pero ahora ya estoy casado, y ya sabes lo que eso conlleva

¿Y a que crees que es debido tu éxito? ¿A tu encanto personal o a la fama que tenéis los negros entre las mujeres de tenerla muy grande?

No, yo creo que es porque soy un buen tipo, y por que soy encantador. Además, si alguna se sintió atraída por mi no habrá sido por verme desnudo primero, o eso creo risas-. Pero ese éxito queda apartado ya que ahora me centro en mi esposa.

¿Y tus amigos eran tan *freakies* como los dibujabas en aquellas historietas? ¿estabas bajo tanto stress?

¡Oh, sí, claro! Estaba trabajando todo el tiempo, casi ni comía o dormía, sólo trabajaba. Repartiendo el tiempo entre animación y cómic, que aunque la base es parecida, coger un lápiz y crear algo de la nada, te obliga a cambiar de chip cada vez. Y en medio de todo esto, se te acerca uno de tus amigos y piensa *bueno, por que pare a hacerme un dibujito tampoco pasa nada*, pero no se le ocurre que eso piensan todos. Y siempre está el típico de *ya me harás una ilustración para una camiseta, ¡total, como eres dibujante la haces en un minuto!*, que ya me saca más de quicio si cabe.



Y entonces vino *Cowboy Wally*...

Que es el primer cómic que escribí

¿El primero?

¡Si! ¡Incluso antes de que dibujase la Sombra!

Entonces ¿porqué tardó tanto tiempo en salir editado?

¡Bufff! ¡Esa es una historia divertida! Después de hacer Spiderman yo ya quería dibujar mis propios cómics, pero nadie quería que yo dibujase, así que hice este trabajo

Arriba: portada y página de **Baker** en Instant Piano nº: 1. Dark Horse, 1994.

para una editorial llamada Doubleday, y lo hice muy barato, porque nadie me conocía y además realmente quería hacerlo. Así que dejé de hacer Spiderman y dejé también de hacer los Nuevos Mutantes, por lo que dejé de hacer un montón de dinero para no hacer nada de dinero, así que verdaderamente no tenía ni un duro. Sobre todo porque yo no recibía royalties de ventas de episodios que yo ya había hecho. Yo tenía un precio por página y eso era todo. Pues bien, cuando el tebeo salió como yo era un desconocido casi no vendió y entonces, fue cuando cogí La Sombra.

Y diez años después, cuando la gente se interesaba por mi yo les decía *¡Hey! ¡pero si yo además he hecho este otro cómic!*, pero nadie podía encontrarlo. Porque no había sido nada popular, y ahora un cómic de esa edición original se vende a 100$, porque nadie puede conseguirlo.

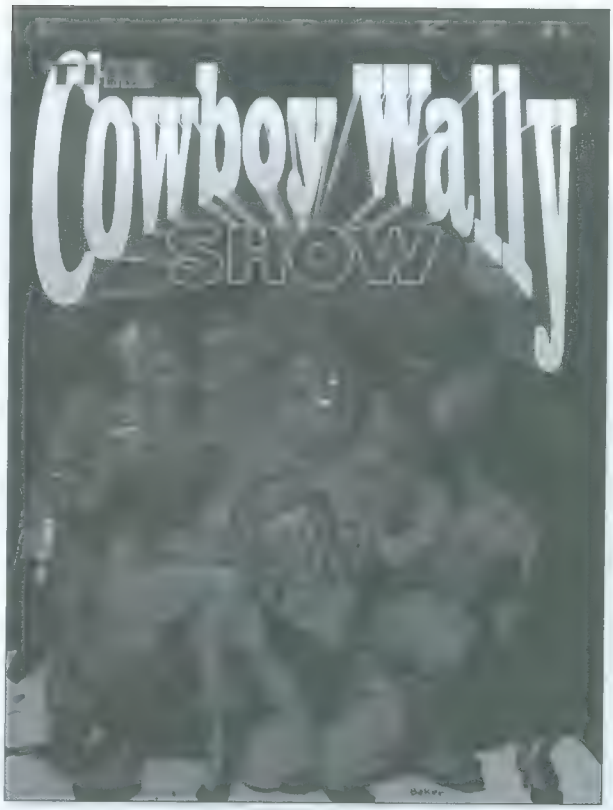
Un joven inteligente, llamado **Lawrence Deneault** le compró el cómic a Doubleday porque pensó que ese fracaso de hace diez años, con mi nombre de ahora y sabiendo que la gente lo buscaba, se convertiría ahora en un éxito. Y tuvo razón, así que el éxito al cómic le llegó diez años después de que yo lo acabase.

Me parece obvio que trabajas mucho primero un personaje, para desarrollarlo bien, piensas en como es, porque hace lo que hace, que le gusta y que no, que piensa de las cosas.... ¡los trabajas muy bien!. Sin embargo luego les pones en una historia y les abandonas y les olvidas para pensar en otro personaje nuevo. ¿Por qué no vuelves a hacer historias con los personajes con los que ya has trabajado?

¡Lo voy a hacer!, ¡lo voy a hacer!.

¿Y con cuál?

La razón por la que no hice más historias de Cowboy Wally fue porque era mi primer personaje, y no sabía nada de nada, así que tuve un contrato verdaderamente malo. Yo no poseo los derechos del cómic. Y lo mismo pasa con W*hy I hate Saturn*, es DC cómic quien tiene los derechos de este trabajo. Así que no hay razones para hacer una segunda parte de alguno de estos trabajos, ya que el dinero no iba a ser para mi, excepto una parte mucho menos de lo que debería.



Con los nuevos cómics, como este *You are Here*, o el próximo que estoy haciendo ya y que se titulara *I die at midnight*, yo soy el propietario de los derechos. Así que haré una secuela de *You are Here*, y si las ventas respondiesen, también haría una secuela del nuevo que te acabo de mencionar. Porque como tú, yo creo que el trabajar con los mismos personajes crea un vínculo especial entre ellos y el público, es como los personajes de las series de televisión, los personajes pueden estar muy bien diseñados o no, pero te enganchas con el pasar de sus aventuras episodio a episodio, cuando los conoces mejor y hablas de ellos con tus amigos como si fuesen reales. Si luego están muy bien desarrollados y definidos, mejor que mejor, pero si que creo que hay que moverlos más de un cómic para poder tener idea de su verdadero potencial. Este es el tipo de comentarios o preguntas constructivas que deberían hacerse en las entrevistas....

I'm ignoring you! We're all ignoring you!
No, really, I'm dying, I tell you! My life is flashing before my eyes!
I'm ignoring you! I'm ignoring you!
When I was five, I got a toy gun for my birthday...

Arriba: portada de *The Cawboy Wally Show*. **Kile Baker**. Editado por Marlowe & Company, 1996.
Al lado: viñetas de Cawboy Wally.

¡Vaya, gracias! Por lo que he podido ver en *You are Here*, en esta ocasión te has decidido a dar el color por ordenador. Nunca lo habías hecho antes en un cómic, aunque supongo que te seria un elemento familiar, ¿porqué ahora?

Arriba: portada de *You are here*.. **Kile Baker**. Editado por DC Comics, 1999.

Sí, en un cómic nunca había usado el ordenador como herramienta para aplicar el color, aunque en algunos de mis trabajos en otros medios era una herramienta imprescindible. Como además, mi anterior cómic había sido publicado hacia siete u ocho años, descubrí en este tiempo intermedio trabajando para revistas de otra gente, publicidad, animación... que el ordenador no sólo podía ser una herramienta más, igual de apta que el resto, sino que hoy por hoy es posiblemente la mejor. Y decidí aprovechar su potencial en mi cómic, tratando de no abusar de él, que es lo que suele pasar con un elemento que te llama tanto a pensar *Hey, estos se van a enterar de lo que puedo hacer*, cuando en realidad lo dominas completamente cuando lo usas solo para lo que necesitas, sin pasarte. O eso creo yo... salvo que tu intención sea precisamente impresionar, claro -risas-.

Cuéntanos algo de tu experiencia en el campo de la animación.

No había hecho mucha animación hasta muy recientemente, salvo alguna cosa para mi mismo. Hice un vídeo musical, pero nunca me había ganado el dinero con ello.

Pero me parece un mundo muy atractivo, aunque un animador suele tener el ego menos cubierto, ya que pasa más desapercibido en la enormidad del trabajo de equipo.

A lo largo de las ocasiones que he tenido de hablar con autores, me encontrado con la circunstancia bastante coincidente de que muchos de ellos en sus ratos libres, tras haber pasado un montón de horas haciendo cómics, lo que menos les apetece es leerlos. Así que terminan por dejar de leer tebeos casi completamente. ¿Tu sigues leyendo alguna o siguiendo algún autor de formas regular?

Si, leo historias de suspense y crímenes como las de EC Comics, leo MAD, leo cualquier cosa que haga **Sergio Aragones**, que es mi historietista favorito ¡es un genio!. Leo a **Frank Miller**, tengo todos sus tebeos. Leo a **Dave Gibbons**, que lo digo por que está aquí a mi lado -risas-, no en serio, leo sus cómics y me encantan. Me encanta también *Bone* de **Jeff Smith**, uno de los tebeos más divertidos y entretenidos que existen actualmente.

Es que a mi me gustan los cómics divertidos, por eso otro de mis favoritos es **Herge**, aún me releo siempre que puedo Tintin. Ayer me compre un nueva copia del *Asunto Tornasol* ¡y eso que ya la tenía!, pero la ví y quise releerla, ¡es tan bueno!.

Así que ya ves que sigo mirando muchos cómics.

Desde que has hecho *Why I hate Saturn* siempre has trabajado con personajes tuyos, ¿no has barajado nunca la posibilidad de volver a trabajar con algún personaje clásico de alguna gran editorial?

Acabo de hacer una historia para Elseworlds, la línes de Otros Mundos de DC, que debe de estar a punto de salir en algún momento de este verano, o eso creo. Es una historia sobre la canguro de Superman, y la historia se centra en las aventuras de la pobre muchacha que ha de cuidar al pequeño Superman ya que los padres, como podéis suponer, no la avisan de que la criaturita viene del espacio, por lo que la muchacha cree que el chico está en peligro cuando no lo está realmente. Esto me permite un montón de gagas, como cuando el bebe llorando rompe todos los cristales de las casas, como se sube -volando, sin que ella lo vea- a sitios inconcebibles de los que ha de bajarlos, y un poco al estilo de los primeros minutos de *¿Quién engaño a Roger Rabbit?*. ¡Me lo pasé genial! -risas-.

Me hablaste antes de tu siguiente trabajo *I die at Midnight* ¿está ya acabado o sigues trabajando en él?

No, es en lo que estoy trabajando en estos momentos

¿Podrías contarnos todo lo que puedas de ello?

¡Oh, claro! La editora de la idea es **Karen Berger**, la de Vértigo, y su idea era hacer algunos cómics coincidiendo con la entrada del año 2000 y **Cliff**, otro editor de DC, me llamó diciendo que a él se le había ocurrido una historia que se situaba en el pasó al año nuevo acabando el 1999, así que me puse a hacer una historia sobre ello.

El argumento trata sobre un tipo con su montón de uvas que se va a suicidar y está leyendo su nota de suicidio mientras se come uva tras uva, allí cuenta que su vida es un asco, que su novia Miriam le ha dejado, que no quiere sufrir más y cuando se toma la última uva llaman a la puerta, y resulta que es Miriam que regresa, que quiere volver a su lado y demás. Pero él tiene hasta medianoche porque lo que se ha tomado es veneno.... además ha de buscar una cura sin que ella se entere porque el motivo por el que le había dejado ella era por que él era muy depresivo -risas-.

Entonces se producen un montón de situaciones que le impiden encontrar una solución fácil. El trata de vomitar, tomando píldoras, va al baño, pero nada... nada parece salir bien y el tiempo se acaba, pero no los despropósitos.

Claro que como aun estoy con ello, puede haber cambios, pero nunca muy significativos.

¿Y después que planeas hacer?

Después quiero hacer una secuela de *You Are Here*, que será al igual que esta todo acción y aventuras, aunque no exenta de romance, muy al estilo de Indiana Jones. Al finál de la primera parte, y aviso de que voy a contarlo, los protagonistas tienen un bebe, así qué ahora seguiran con acción, aventuras, pèleas y estas cosas, ¡pero con un bebe junto a ellos! -risas-.

Leí en una ocasión que a Kevin Smith **le gustaban mucho tus cómics ¿eres tú un fan suyo tambien?**

Es muy divertido -risas-.... me pones en una situación delicada

O sea, que no te gusta

Está bien, no es malo pero tampoco genial

¿Y porque dar tu opinión te parece tan delicado?

Bueno, he visto sus películas y están bien, La razón por la que me has puesto en una situación delicada es porque acabo de hacer los diseños de la serie de animación de sus personajes ¡así que ahora es mi jefe! -risas-, así que ahora me encanta su trabajo ¡y si me paga más me gustará mucho más todavia! -risas-. ¡Espero que no lea esto!

A woman SCREAMS
A man says, "Noel! When'd ya get out?"
"Oscar, what are you doing here? Is that my gun?
"Mine. I bocked yours. You got another smoke?"
"WHOA! WHOA! WHOA!"
"When you said you were married. I didn't know you meant—"
No, babe, wait. He's not—"

¡Vaya! Yo espero que si, eso querrá decir que nos van muy bien las cosas. Bueno, será un secreto entre nosotros y nuestros lectores

Me parece genial

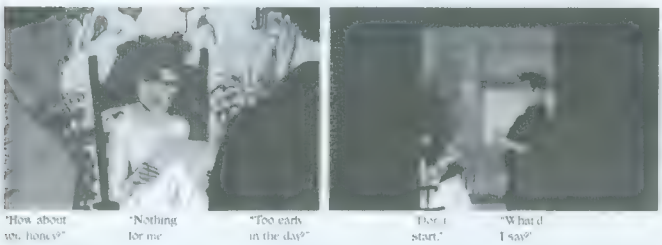
¿Y porque no te gusta? ¿Eres de los que cree que tiene buenas ideas, pero que las concluye mal?

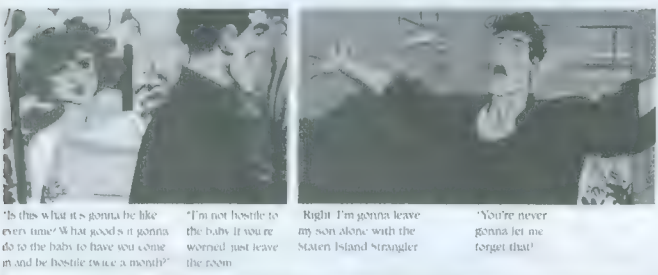
No, soy de los que cree que no tiene historias, sino un montón de gags estupendos, chistes geniales y dialogos divertidísmos, que no es nada fácil, pero el caso es que podrías empezar a ver una de sus películas por la mitad y no importaria ¡Sería I mismo!.

Como todos los artístas tendrás muchísmas influencias diferentes y de

Arriba: página de *You are here*.. **Kile Baker**. Editado por DC Comics, 1999.

distintos medios, ¿cuáles son las que tu más reconoces y notas?




"Is this what it's gonna be like every time? What good's it gonna do to the baby to have you come in and be hostile twice a month?"
"I'm not hostile to the baby. If you're worried, just leave the room."
"Right. I'm gonna leave my son alone with the Staten Island Strangler."
"You're never gonna let me forget that!"

"You shot a parabitic in the head!"
"Show me a body. A witness. You shoulda told your story in court. Funny nothing happened when you told the judge I was wanted. You're stuck with my baby. I'll be part of your life long after you've divorced doctor butt-flusher."
"Colon hydrotherapist!"
"Right."
"Here's your water, Noel! the doctor says."
"Thanks."

Me encantan cosas de todos lados, sobre todo los autores de las viejas tiras de los periódicos, me encantan, Tambien pintores clásicos como **Miguel Angel** o **Durero**... ¿sabes quien me parece un genio?: ¡**Norman Rockwell**! Porque es muy divetido, tiene ilustraciones muy simpáticas, incluso destancando esto por encima de su portentosa calidad técnica. Me encantan también las películas de **Disney**.

¿A si? ¿Cuáles son tus favoritas?

Tengo varias, auqnue las he visto todas. Me encanta **Dumbo**, porque creo que es una GRAN película. Me impresionó que un dibujo animado pueda abstraerme, que me preocupase por un ser animado que no es real. Esa es mi meta cuando trabajo ¡que llegues a preocuparte por un personaje dibujado, llegando a olvidarte que es solo un dibujo!.

El otro día me decía **Gibbons** que lo que más le gustó de *You are Here* es que le hizo olvidar que estaba leyendo un cómic... que estaba tan inmerso en la historia que pensaba *¡Dios, no quiero que maten a este tipo!*...olvidando que era tan solo un personaje de cómic.

Y esto pasa en las películas de **Disney**, como en **Blancanieves**, que consigue que tengas pena ¡y es un dibujo animado!. O en la **Cenicienta** que es otra de mis favoritas que he visto montones de veces ¿y sabes que? ¡que cada vez quedo atrapado de nuevo! ¡y no es real!. La he visto docenas de veces, sé lo que va a pasar, pero me atrapa igualmente y siento pena, pienso Dios! ¡No va a poder ver otra vez al príncipe! Y me entristezco... es una película fantástica, pocas de imagen real lo consiguen igual que **Disney**.

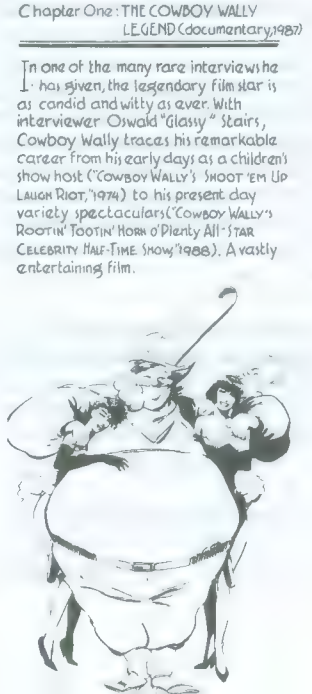
¿Sabes otra cosa que me encabta tambien y que me influye? ¡Las películas de **Alfred Hitchcock**!, son muy excitantes. Si te gustan te gustará tambien *You are Here*, es muy en este estilo.

¿Nunca has pensado en adaptar uno de tus trabajos al cine o a la televisión?

Los primeros no por lo de los malos contratos que ya comentamos, pero de este último en el que ya lo controlo todo, y en los siguientes en los que pienso hacerlo, no seria nada dificil, sino más bien muy probable. Yo estaria encantado y ya empiezo a moverme.

Estupendo, pues esperamos que ahora que en breve en España podremos ver *Why I hate Saturn*, los lectores españoles puedan disfrutar aquí de tus trabajos y que no haya que esperar tanto para ver los siguientes.

¡Ojala! ¡Ya me comentaréis algo en un futuro espero no muy lejano!


Chapter One: THE COWBOY WALLY LEGEND (documentary, 1987)
In one of the many rare interviews he has given, the legendary film star is as candid and witty as ever. With interviewer Oswald "Glassy" Stairs, Cowboy Wally traces his remarkable career from his early days as a children's show host ("Cowboy Wally's Shoot 'Em Up Laugh Riot," 1974) to his present day variety spectaculars ("Cowboy Wally's Rootin' Tootin' Horn o'Plenty All-Star Celebrity Half-Time Show" 1988). A vastly entertaining film.

Arriba: página de *You are here*.. **Kile Baker**. Editado por DC Comics, 1999.

LOS OTROS BATMANS

Esta es una historia imaginaria. Pero, ¿acaso no lo son todas?

Con estas palabras comenzaba **Alan Moore** la introducción de su célebre historieta sobre *La última historia de Superman*. Palabras que definen perfectamente un planteamiento coherente ante todo ese rollo de las historias oficiales, posibles, alternativas, paralelas, simultáneas o lo que sean. A fin de cuentas cada autor, en función de su talento y la permisividad de su editor, realiza su propia versión de los personajes y las series. Dicho de otra manera, hay tantas versiones alternativas de Wonder Woman como autores han trabajado en el personaje

No se si para poner un poco de orden o por una mera maniobra de marketing, pero la cuestión es que DC instauró, al comienzo de los noventa, el sello Elseworlds para colocárselo a todo aquello que se saliese de la línea argumental oficial de los personajes y para permitirse también el juego con las versiones alternativas que tanto parece gustar al público. No creo que resulte ninguna sorpresa el comprobar cómo el hombre-murciélago ha terminado convirtiéndose en el rey de los universos alternativos -más de la mitad de los Elseworlds editados son de Batman o de personajes relacionados con sus series-.

por **Norman Fernández**

EL SEÑOR DE LA NOCHE

Tampoco debería extrañar a nadie el concepto del que deriva el sello Elseworlds, DC publicó asiduamente durante los años 60 historias alternativas en las que Superman y Batman eran acérrimos enemigos, o hermanos o se casaban con no se quien -aunque supongo que no uno con el otro-. La moda cayó posteriormente en desuso, manteniéndose solamente el concepto para el rollo aquel de Tierra-1, Tierra-2,... etc. Y en esto llegó **Frank Miller**.

Nunca se ha considerado a *The Dark Knight Retuns* -y mucho menos a Batman: *Year One*- como un Elseworlds, ni siquiera como un precedente -aunque se podría discutir sobre si contenía el germen del concepto o no-. Lo curioso es que el trabajo de **Miller** en Batman ha terminado convirtiéndose en alternativo; pero no porque se salga o deje de salir de determinadas líneas argumentales sobre el personaje, si no porque todo el potencial que suponía su tratamiento del personaje quedó virgen, ya que nadie supo, quiso o pudo continuar esa exploración del concepto. Se recuperó el Batman anterior, como si nada hubiese pasado.

EL BATMAN HISTÓRICO

Fuera ya de interpretaciones personales, la historia oficial nos dice que el precedente de los Elseworlds fue el *Gotham by Gaslight* -1989- de **Brian Augustyn** y **Mike Mignola**. Lo curioso es que en realidad no se trataba de un proyecto de Batman, si no de una especie de Secret Origins alternativo editado por **Mark Waid**. La cuestión consistía en enfrentar al Señor de la noche con Jack el Destripador. El éxito parece ser que fue mayor de lo esperado -las razones hay que buscarlas en lo atractivo de ambos personajes y el tirón que por aquel entonces tenía **Mignola**. El resultado artístico, por contra, no se correspondió con las ventas; si

bien debe decirse que posee un guión con ciertas dosis de calidad y que fue realizado durante la mejor etapa de su dibujante -la que va de *Cosmic Odissey* a *Fafhrt and the Grey Mousser*-.

Sea como fuere, la cuestión fue que debido al éxito se decidió instaurar toda una línea de obras que se salían de la continuidad temática de las colecciones. De esta manera en 1991 se editó *Master of the future*; secuela de la anterior en la que variaba el dibujante, siendo en ésta **Eduardo Barreto** el encargado de la parte gráfica. Contradiciendo el célebre dicho esta segunda parte superó en calidad a su predecesora, con un guión mucho más interesante y lleno de homenajes a las novelas de **Julio Verne** -y con un villano que parece sacado directamente de *El Amo del Mundo*-

¿Es un pájaro, es un avión? No, es Batman. DC Comics, 1993

Además el trabajo de **Barreto** es sencillamente impresionante, tanto desde el punto de vista narrativo como el estético, en el que ofrece una versión de la época victoriana realmente memorable.

De las posibles variaciones que se podían introducir en las distintas colecciones una de las más comunes era el situar a los personajes en otra época distinta a la suya, como sucede en las dos que acabamos de ver. *The Blue, the Grey and the Bat* -1992- sitúa al hombre-murciélago en el Salvaje Oeste -en plena Guerra Civil, de hecho- de la mano de **Elliot S Maggin**, **Alan Weiss** y **José Luis García López**. El resultado es bastante pobre, siendo la solidez que le confiere al dibujo el entintado de **García López** el elemento más destacable de la obra.

En cambio una de las más sorprendentes es el Batman/Houdini: *The Devil´s Workshop* -1993- de **Howard Chaykin**, **John F. Moore** y **Mark Chiarello**; y lo es porque no creo que nadie se esperase semejante emparejamiento de personajes. Además también llama la atención que la obra mejora cuanto menos se centra en su versión del hombre-murciélago y más en la del célebre mago.

Especialmente divertidos son los textos de apoyo, que se centran en los distintos pensamientos de Houdini, y cuya autoría material parece más probable que se deba a **Francis Moore**. Lastima que el dibujo sea más bonito estéticamente que funcional narrativamente.

Ante el auge de la línea de productos Elseworlds entre los lectores, los responsables de DC decidieron que todos los anuales de 1994 fueran dedicados a estas versiones diferentes de todos sus héroes, también de Batman. En lo que hemos denominado como apartado histórico se englobarían el Batman annual 18, desarrollado en el renacimiento italiano y cuyos autores son **Moench** y **Cuéva**, y el Detective cómics annual 7, de **Dixon** y **Alcatena** y que nos ofrece una versión corsaria del protagonista. Lo cierto es que el hecho de que los guionistas fuesen los mismos de ambas series regulares no contribuía a generar expectativas de encontrar algo realmente diferente; aunque lo cierto es que **Dixon** y **Alcatena** sí lo consiguen con creces -aunque de ello hablaremos con más detenimiento un poco más adelante-.

Mientras tanto, **Chaykin** regresaría tres años más tarde de su aportación al cruce de Batman y Houdini a los Elseworlds batmaníanos; y en esta ocasión como autor completo. *Dark Allegiances* se sitúa en los años previos a la Segunda Guerra Mundial en Norteamérica y en realidad se centra más en el contexto histórico-político en el que se desarrolla la historia, que en intentar explicar las causas y motivaciones para ponerse un traje de murciélago del Bruce Wayne de turno. Y precisamente eso, es lo que convierte esta obra en un producto destacable.

Aunque donde sí podemos encontrar un contexto histórico verdaderamente condicionante es en *Scar of the Bat* -1996- de **Max Allan Collins** y **Eduardo Barreto**. Aquí nos encontramos con la unión de Batman y **Eliot Ness**; en una historia en la que el verdadero peso lo lleva el enfrentamiento de **Ness** y **Capone** y en el que, de hecho, no aparece nadie de la familia Wayne por ningún sitio. Precisamente de ahí es donde deriva parte del atractivo de la obra ya que el lector no sabrá hasta el final quien es la persona que se oculta tras la mascara del murciélago.

Parece ser que **Allan Collins** es un verdadero experto sobre **Eliot Ness**, llegando a poner en boca del personaje del tebeo palabras reales del personaje histórico. Por cierto que no deja de resultar graciosos el ver a **Ness** y sus hombres diseñar la estrategia mientras se beben unas cervezas en plena Ley Seca. Por otro lado hay que resaltar que **Barreto** es un valor seguro a los lápices y eso se nota en el resultado de la obra.

Berlín es una historia corta de **Paul Pope** -con color de **Ted McKeever**, por cierto- aparecida en el Batman Chronicles 11 -1998- que estaba dedicado a los Elseworlds. Se desarrolla en la ciudad mentada en el año 1938 y su principal cualidad reside en el personal dibujo de este autor que para la ocasión parece querer acercar al de algunos integrantes del expresionismo alemán. Temáticamente no va mucho más allá de situar a Batman en esa época y lugar -poco más se podía hacer con tan sólo 20 páginas- pero gráficamente resulta realmente interesante.

Como interesante es también el apartado gráfico del último Elseworlds histórico de Batman editado, el *Reign of Terror* -1998- de **Mike W. Barr** y **José Luis García López**. La verdad es que siempre es un placer reencontrarse con el

trabajo de este gallego argentino y aunque puede que las nuevas generaciones de lectores no lo conozcan demasiado, **García López** es uno de los grandes y como tal, cada obra que publica es de agradecer visto lo poco que se prodiga: aun cuando el guión que ilustra no esté a la altura de las circunstancias.

Reign of Terror sitúa a Bruce Wayne en plena Revolución Francesa; o más bien, en una versión de opereta de la misma. Porque no sucede que el guión tenga poco rigor histórico -hecho que no creo que fuese demasiado reprochable, a fin de cuentas se trata de una narración de aventuras y no de una reconstrucción histórica en forma de tebeo-, lo que sucede es que es tan tendenciosa y maniquea que no sirve ni como soporte para un tebeo de hombres disfrazados de murciélago: nadie se puede creer una historia con malos tan malos, buenos tan buenos y esposas tan idiotas.

Actualmente se encuentra en proceso de publicación *The Book of the Dead* . Dos episodios realizados por **Doug Moench** y **Barry Kitson** en los que un Bruce Wayne arqueólogo investiga no se que rollo sobre un Dios-murciélago de Egipto. A tenor de la autoría del guión, no parece que podamos esperarnos nada especialmente novedoso. También existe un proyecto de **Larry Hama** y **Pepe Moreno Casares** ambientado en la Norteamérica de los años cincuenta, todavía por desarrollar.

EL BATMAN ALTERNATIVO

Las versiones alternativas de los distintos héroes es, y ha sido siempre, un tema muy bien aceptado por los lectores: hecho del que han sabido sacar buen provecho los editores. Sólo en la década de los noventa podemos empezar con el cross-over *Armageddon 2001* -en donde Waverider exploraba posibles futuros de todos los personajes de la casa-, continuar con los anuales de 1996 -que bajo el título *Legends of the Dead Earth* ofrecían versiones de los héroes en futuros mundos apocalípticos- seguir con el cross-over *1.000.000* -que también ofertaba versiones futuras de los protagonistas-, continuar con los Amalgama o los Tangent cómics, para finalidad con más de 75 títulos con el sello Elseworlds estampado en su portada.

Holy Terror -1991- fue el primero en lucir dicho sello de una manera oficial. **Alan Brennert** y **Norman Breyfogle** se encargaron de situar a Bruce Wayne en una sociedad en el que Iglesia y Estado son la misma cosa. Para la ocasión se buscó a un escritor de cierto prestigio, como autor de literatura fantástica y escritor de televisión -fue el encargado se supervisar los guiones de la serie de TV de Wonder Woman-, y al dibujante en alza de los tebeos de Batman en aquel momento. Sin embargo, el resultado no cumplió con las expectativas al ofrecer al lector un trabajo lleno de tópicos que desaprovechaba su buen concepto de partida.

Otra de las variaciones más esperable consiste en mezclar dos personajes de la casa en uno sólo. A esta categoría pertenecerían*In Darkest Knight* -1994- de **Mike W. Barr** y **Jerry Bingham** y Superman: *Speeding Bullets* -1993- de **J.M. DeMatteis** y **Eduardo Barreto**. En el primer caso la premisa de arranque es que es Bruce Wayne quien recibe el anillo del agonizante Green Lantern Abin Sur en lugar de Hal Jordan -lo que motiva también que a Eclipso le dé por vestirse como el Joker-. En *Speeding Bullets* lo que nos encontramos es que es el matrimonio Wayne el que encuentra y adopta al último superviviente de Krypton. En el balance resulta mucho más favorecida esta última obra; por un lado por la contrastada capacidad de **DeMatteis** para la psicología de los personajes -que le permite exponer de forma creíble cómo un mismo personaje puede pasar de ser Batman a ser Superman- y por la enésima demostración de **Barreto** de su talento.

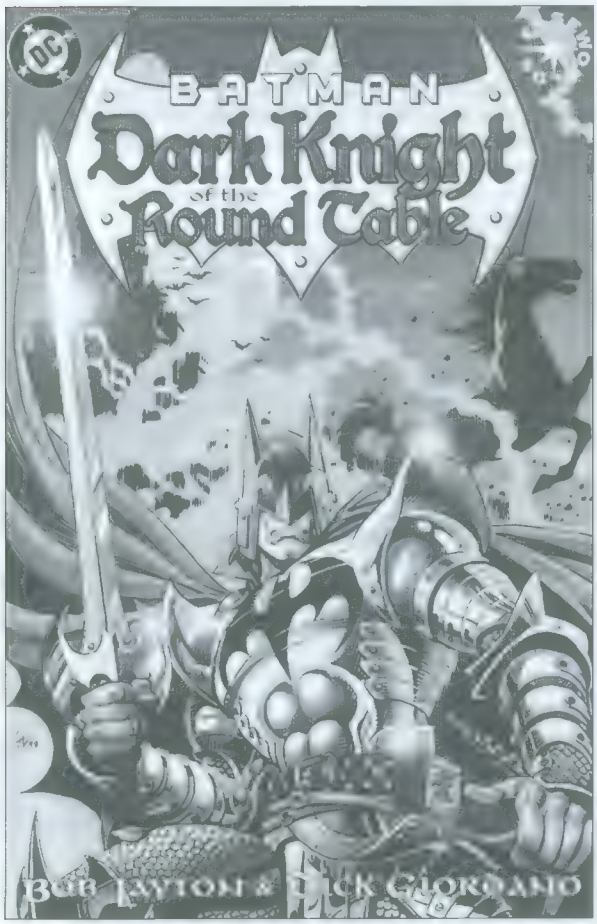
La novela gráfica *Brotherhood of the Bat* -1995- se vendió en su día como uno de los lanzamientos estrella de la línea de tebeos de Batman. Escrita por **Moench** e ilustrada por **Aparo**, **Grummett**, **Breyfogle**, **Nolan**, **Balent**, **Blevins**, **Manley** y **Giarrano**, su protagonista es el hijo de Bruce Wayne y Talia que hereda el manto del murciélago para enfrentarse al ejercito de Batmans creado por su propio abuelo Ra´s Al Ghul.

La obra presentaba además un anexo denominado *Knightgallery* en el que se presentaban toda una serie de diseños del personaje realizados por los dibujantes antes mencionados -con la ayuda de gente como **Neal Adams**, **George Perez**, **Tom Lyle**, **Gary Frank** o **Anton Frust**- para el cross-over *Knightsend*. Precisamente el sacar a la luz estos diseños es la principal razón de ser de esta novela gráfica y a la vez su principal lastre. Porque lo que se ofertaba eran diseños de los personajes realizados por los mismos dibujantes que pasaban con más frecuencia por las series regulares, con lo que en realidad el lector no tenía consciencia de ver algo nuevo o distinto -y para acabar de rematar el guionista era también el encargado de una de las series y el que más se prodiga en proyectos especiales de este tipo-.

Mejor resultado consigue en cambio otra novela gráfica de parecidas coordenadas. Me refiero a *Dark Knight Dynasty* de **Mike W Barr**, **Scott Hampton**, **Gary Frank**, **Scott McDaniel** y **Bill Sienkiewicz**. Viene a ser una versión en clave de murciélago del Hombre Enmascarado de **Lee Falk** en la que vamos asistiendo desde el siglo 14 al traspaso entre sucesivas generaciones del manto del hombre-

I Joker. **Bob Hall**. DC Comics, 1998

murciélago. La ventaja de frente a *Brotherhood of the Bat*, es que en este caso se ofrece el trabajo de una gama de dibujantes más atractiva y a los que el lector esta menos acostumbrado a encontrar dibujando tebeos de Batman.



Portada de **García López**. DC

El nombre de **John Byrne** es uno de los que hay que tener más en cuenta al referirnos a los Elseworlds batmaníanos. A él se deben, y como autor completo, el cross-over Batman/Captain America -1996- y los cuatro episodios de Superman & Batman: *Generations* -1999-. En el primer caso, el sello se le adjudica a la obra porque Byrne incorpora elementos del Batman de Tierra-2 a la versión del hombre-murciélago de la obra. En cambio *Generations* supone un proyecto mucho más ambicioso, que arranca con versiones de los personajes en 1930 y que va explorando los avatares tanto de ellos como de sus descendientes hasta el año 2119.

Muchos han querido ver en esta obra una recuperación de talento por parte de su autor, aunque no creo que sea así. Y no lo creo porque en realidad **Byrne**, con los mayores o menores aciertos puntuales que tiene todo el mundo, creo que ha venido manteniendo una línea de calidad bastante regular. Lo que sí demuestra la obra es que se trata de un autor gran conocedor de la historia de ambos personajes. Además aprovecha para dejar constancia de su discurso político, que podemos denominar como liberal para los parámetros USA, al mostrar como ambos protagonistas se niegan a intervenir en la guerra de Vietnam. Cierto es que ese discurso trasladado a nuestros parametros no pasa de ser social-demócrata, pero resulta bastante mejor que la ola de conservadurismo feroz que se ha sucedido década tras década en su país.

También al croos-over Daredevil/Batman -1997- de **Chichester** y **McDaniel** se le adjudicó el sello Elseworlds aunque en este caso se desconoce el motivo ya que la historia no presenta nada nuevo respecto a los personajes protagonistas -como no sea el que Matt Murdock y Harvey Dent habían sido compañeros de clase en la Facultad de Derecho-. Viendo quienes son sus autores, no extrañará demasiado el comprobar que nos encontramos con una historia mucho más de Daredevil que de Batman; de hecho se puede decir que es una historia de Daredevil con un hosco invitado especial. Lo más destacable es que **Chichester** mejora la calidad de sus registros habituales y ofrece un curioso contraste entre la socarronería del personaje Marveliano y la sobriedad del de DC.

El ultimo eslabón publicado de estos Batmans alternativos supone la recuperación de uno de un autor clásico, **Bob Hall**, que estaba gozando de una segunda juventud con su trabajo en el *Armed & Dangerous* de Acclaim. *I, Joker* -1998- se desarrolla en un futuro en el que existe una religión basada en Batman cuyos mandatarios ostentan un poder totalitario. La encarnación del hombre-murciélago de ese momento es el jefe de cotarro, y se divierte creando biotecnológicamente nuevas versiones de los enemigos clásicos de Bruce Wayne para luego dedicarse a cazarlos en una especie de espectáculo circense para mayor gloría de sí mismo. El problema empieza cuando crea un Joker demasiado espabilado. Lo mejor de la obra es que invierte la relación Batman-Joker, pero no de manera gratuita o por mero snobismo, si no que con un guión bien cuidado y equilibrado emocionalmente.

Aparte de las ediciones con protagonismo especifico de Batman, existen también una serie de títulos en lo que aparece con un mayor o menor protagonismo. Hablamos de obras como Robin 3000, Elseworld´s Finnest, ThrillKiller, Kingdom Come, JLA: *The Nail*, Elseworld´s Finnest: Supergirl & Batgirl, The Man of Stell annual 3 o Superman: *Doom Link*. Por cierto que este último se trata de un caso curioso pues constituye un tebeo, escrito por **Christopher Priest** y dibujado por **Eduardo Barreto** -en el que un Superman que ha perdido la invulnerabilidad se enfrenta a **Lex Luthor** con la ayuda de Batman-, que no se podía adquirir más que comprando un set de muñecos de los protagonistas aparecido en 1995.

Del resto de títulos que acabamos de mencionar también conviene destacar los dos números del Elseworld´s Finnest -1997- de **John Francis Moore** y **Kieron Dwyer**, en los que encontramos una versión de los personajes situadas en un escenario fantástico del tipo del de las novelas de **H. G. Wells**. A pesar de no contar entre los favoritos de la mayoría de los lectores en general -y de que la editorial ha dedicado más esfuerzo a promocionar el trabajo de otros autores, menos cualificados en muchos casos-, **Moore** y **Dwyer** forman uno de los tandems que más interesantes productos ha generado dentro de esta línea, tanto por esta miniserie como por los tres episodios de Superman: *The Dark Side*.

Para finalizar con estos productos más genéricos se anuncia un Elseworlds 80-page Giant, en el que no pueden faltar varias presencias del hombres-murciélago; aunque lo que más llama la atención de lo que anuncian es una historia de la niñera de Superman realizada por **Kyle Baker**.

EL BATMAN LITERARIO

Lo cierto es que resultaba inevitable que Batman y Drácula terminasen por verse las caras en alguno de estos proyectos alternativos. **Doug Moench** y **Kelley Jones** fueron los autores encargados de comenzar un ciclo sobre el Batman vampírico que ha generado sucesivamente las novelas gráficas Batman & Drácula: *Red Rain*-1991-, *Bloodstorm*,1994- y *Crimson Mist* -1998-. El resultado de todas ellas ofrece el trabajo emocionalmente plano habitual en **Moench**, unido a la constatación de que aquel joven dibujante que tantas expectativas estaba despertando, nunca terminó de cuajar.

Si existen unos autores que DC se ha empeñado con obstinación en promocionar dentro de las colecciones de Batman, tanto oficiales como alternativas, estos son **Moench** y **Jones**. No quisiera parecer irrespetuoso, pero lo cierto es que por lo general su trabajo no alcanza la calidad media del de otros autores que se publicitan mucho menos. Tal vez lo hagan para compensar una cosa con la otra, ¿Quién sabe?

También a este tandem **Moench-Jones** se debe otra novela gráfica, el *Dark Joker: the Wild* -1993- que en realidad corresponde más a una versión alternativa que literaria. Versión alternativa, eso sí, de Man-bat, ya que de que de lo que se trata es de una versión de dicho personaje recreada en un mundo donde la magia es el principal motor de la realidad. Tampoco mejora cualitativamente el resultado de los restantes productos del dúo.

Igualmente era previsible el encuentro entre Batman y el mito de Frankestein. *Castle of the Bat* -1994- de **Jack C Harris** y **Bo Hampton** es una novela gráfica que nos ofrece la historia de un joven Bruce Wayne que en la Alemania de 1804 utiliza sus conocimientos científicos para intentar recrear la vida de su padre. El resultado generará un Batman frankesteniano al que deberá detener una vez desbocado. Lo cierto es que sin ser de los productos más destacables de estos Elseworlds, mejora considerablemente el modelo vampírico.

Mike Grell es un historietista que gozó de gran popularidad durante parte de los años setenta y ochenta, pero que en esta nueva década, próxima a desaparecer, no consigue reeditar viejos éxitos. Tampoco su paso por los Elseworlds le sirvió para ello; a pesar incluso de que *Masque* -1997- es uno de las pocas ocasiones en las que realiza guión y dibujo personalmente. La premisa de partida es la unión de Batman y su *Fantasma de la Opera* particular que no es otro que Dos Caras. Lo cierto es que la obra no tuvo la repercusión que se pensaba que podía tener en función de la fama que todavía conserva su autor.

Two Faces -1998- escrito por **Dan Abnett** y **Andy Lanning** e ilustrado por **Anthony Williams** y **Tom Palmer** integra el universo batmaniano en la célebre novela de **Stevenson** *El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde.* Destaca por ser uno de los casos en los que mejor han sabido integrar los autores los elementos propios del personaje y de la obra literaria. En un ambiente victoriano, y para intentar detener los desmanes de Dos Caras, Batman recurrirá a la bioquímica creando una formula que permita disociar el bien y el mal. Tras probarla consigo mismo descubrirá que su **Mr. Hyde** particular es el mismísimo Joker -una forma elegante de explorar el celebre axioma de que ambos personajes son distintas caras de una misma moneda-.

Tampoco podía faltar una versión batmaniaca de la leyenda Artúrica, y así **Bob Layton** y **Dick Giordano** nos ofrecieron el *Dark Knight of the Round Table* -1999-. Ninguno de los dos episodios de la obra oferta algo más que un guión lleno de tópicos y con excesivos textos y un dibujo no demasiado brillante. Lo más destacable de la obra

Una de las versiones gráficas de Batman más heterodoxas, la de **Paul Pope**. Batman Chronicles nº 11. DC Comics, 1998.

son, sin duda, las dos impresionantes portadas de **José Luis García López**.

Un pequeño subgrupo dentro de estas versiones literarias lo ocuparían aquellas inspiradas en obras cinematográficas. *Citizen Wayne*, aparecido en el Legends of Dark Knight annual 4, viene a ser una especie de homenaje al *Ciudadano Kane* de **Orson Welles**. En la obra asistimos a cómo el magnate periodístico Bruce Wayne debe intervenir personalmente para terminar con los desmanes de Batman -uno de los puntos de interés deriva del hecho de que

Wayne y Batman son dos personas distintas, algo que de puro simple parece que no se le había ocurrido utilizar como fuente de variación a nadie-. Sus autores son **Augustyn** y **Waid** en el guión, mientras que **Joe Staton** es el encargado de un curioso apartado gráfico, lleno de sombras que parece querer rendir homenaje a alguno de los films de **Welles**.

Aunque el plato fuerte de estos Elseworlds lo constituye sin duda el trabajo que está desarrollando **Ted McKeever** en la denominada trilogía del cine alemán. Arranca con Superman: *Metropolis* -1998-: un volumen en el que **McKeever**, con la ayuda de **Roy Thomas** y **J.M. Lofficier** en los textos, escoge un escenario basado en el de película de **Fritz Lang** para narrarnos el proceso paralelo de descubrimiento de su propia identidad de Superman y su posterior protagonismo en la liberación de los trabajadores de su yugo.

Batman: *Nosferatu* -1999- es la segunda parte de la trilogía -que se completará con el volumen Wonder Woman: Blue Amazon-. Aquí **McKeever**, auxiliado para los textos por **Randy** y **Jean Marc Lofficier**, utiliza el film de **Murnau** como fuente de inspiración de la versión del hombre murciélago de Metropolis. Tras la entrada en acción de Batman, alter-ego de Bruss Wayne-Son, entrará en conflicto con el protector de la ciudad hasta que deciden que pueden ser compatibles, ocupándose uno de mantener el orden en el día y el otro en las sombras, espaciales y temporales, que toda ciudad posee.

Pero independientemente de lo que cuenten estas obras, lo que de verdad convierte estas obras en especiales es el talento de **McKeever**: esa forma tan personal e inusual de entender la historieta. Lo que le sucede a uno cuando lee sus obras es que de verdad se tiene la sensación de estar ante algo realmente único. Y no solo por su heterodoxo y brillante estilo de dibujo, si no también por su narrativa plena de sensaciones y que me estoy dando cuenta que resulta imposible de definir. Incluso en trabajos como estos, en los que tiene que hacer concesiones de comprensibilidad -por llamarlo de alguna manera- para poder colar sus trabajos dentro de la industria, se puede rastrear tras la primera capa un **Ted McKeever** en estado puro.

EL BATMAN POLITICO

Es evidente que cualquier clasificación es por definición artificial, por lo tanto no debe extrañar que se pueda dar un solapamiento de determinadas obras entre varios de los apartados en los que estamos dividiendo los Elseworlds batmaníanos. En esta clasificación he pretendido utilizar como pauta de agrupamiento aquello que considero como un elemento definitorio de la obra y que a la vez sirve para unirla a otras. Por ello volvemos a encontrarnos aquí con obras ya mencionadas.

Holy Terror, por comenzar por el principio, es una obra que gozaba de un concepto de gran potencial: un universo alternativo en el que Iglesia y Poder Político son la misma cosa -tampoco resulta muy difícil de imaginar-. Incluso el arranque de la obra presentaba elementos que recordaban al Hawkworld de **Tim Truman**. Pero la cosa no pasó de ahí, ya que de lo que se trataba era de buscar un escenario pintoresco en el que desarrollar la habitual historia de creación del personaje. Por cierto que como comentario personal debo decir que no se si pretende ser un homenaje, pero el poner el nombre de **Jorge Amado** a un dictador brasileño no parece una elección demasiado afortunada.

Mejor suerte corrió en este apartado el *Dark Allegiances* de **Chaykin**. De todos es conocido que es éste un autor que suele cargar de tintes políticos su trabajo, pero con resultados bastante desiguales. Las más de las veces resulta confuso, cuando no termina derivando en algún tipo de mensaje social-demócrata. No así en esta ocasión, en la que realiza una interesante exploración del fascismo latente en su propio país en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Francamente nunca creí que, por muy alternativo que sea, vería a Batman dándose hostias con unos policías que están cargando contra un piquete.

Pero la obra en la que más pesa el componente temático, incluso se puede decir que influyó definitivamente para que le colocasen el sello de los Elseworlds, el el *Man-Bat* -1995- de **Jamie Delano** y **John Bolton**. Lo cierto es que independientemente de las peregrinas explicaciones que se hayan querido dar, la colocación del sello alternativo se debió a la elevada carga política de la miniserie -por ello no he sabido ubicarla en ningún otro apartado-. No me estoy refiriendo con lo de la carga política a los aspectos más evidentes, como el tema del ecologísmo-terrorísmo, si no más

bien a la propia concepción de los personajes.

Delano hace evolucionar a Man-Bat desde su acepción habitual a otra más acorde con el significado literal de su nombre: una forma de vida verdaderamente híbrida de animal y hombre. Pero además, mostrándonos su actuación y sus motivaciones, coloca a esta nueva forma de vida en un nivel moral superior al de los humanos de la serie, incluido Batman. Sobre todo por encima de Batman, que es definido -sin variar para ello los parámetros esenciales del personaje- como un esbirro del Sistema encargado, de mejor o peor gana, de hacerle algunos trabajos sucios.

Además **Delano** invierte, lógicamente, la relación de ambos personajes, siendo siempre Man-Bat quien controla el devenir de los acontecimientos, mientras su inverso silábico se limita a ser un espectador de excepción de todo ello. En cuanto a la labor de **Bolton**, conviene decir que su tratamiento plástico contribuye definitivamente en convertir esta obra en algo muy especial.

EL BATMAN DE ALCATENA

Para finalizar quisiera hacer una especial al personaje Leatherwing, que podemos encontrar en el ya mencionado annual de 1994 de Detective cómics y el Batman Chronicles 10. Mención que se genera por dos razones. En primer lugar porque es el único Elseworlds batmaniano de **Chuck Dixon**, el guionista que ha venido siendo la columna vertebral de la línea de cómics de Batman en los últimos años. Pienso que la verdadera importancia de la labor de **Dixon** en el mantenimiento de una elevada calidad en los productos de la línea de tebeos de Batman no se le esta reconociendo como merece. Para darse cuenta de todo ello basta fijarse en las nuevas series de Robin y Nightwing; dos personajes a los que se intentó lanzar en varias ocasiones pero cuyo despegue no llegó hasta que **Dixon** se hizo cargo de ellos y los convirtió en cabeceras de dos de las series de mayor calidad -y con mejores ventas- del actual catalogo de DC.

Tras el inciso, podemos decir que el trabajo de Dixon en las historias de este Batman corsario responde a los cánones habituales de solidez y e intensidad en el tratamiento dramático de sus obras; pero sin querer desmerecer ese trabajo, también debemos decir que la verdadera excepcionalidad de esta obra se debe al dibujo de **Quique Alcatena**. No mentiría si digo que **Alcatena** es, junto a **Edvin Biukovic**, el dibujante que más me ha impactado en el cómic de toda esta década; y con ello no me quiero referir a elementos puramente estéticos si no a la misma concepción de la historieta.

Alcatena es un autor que bajo esa apariencia tosca de su trabajo esconde un historietista eminentemente moderno: entendida la modernidad como el desarrollo de una manera más o menos novedosa de elaborar las historietas basandose para ello, aparte de en el talento propio, en la manera de hacer de los autores que te precedieron. En este sentido **Alcatena** sería algo así como el continuador natural del trabajo de gente tan importante para el medio como puedan ser **Joe Kubert** -verificable en su Spider-, **Jack Kirby**, -ídem en la serie de Marvel Action Hour dedicada a los 4F-, **Frank Robbins** -al que rinde homenaje en un anual de Legends of Dark Knight dedicado a Man-bat- o incluso **Alex Raymond** -clara influencia en sus primeros trabajos realizados en Argentina con el recientemente fallecido **Ricardo Barreiro**-.

Lo que podemos encontrar en las historias de Leatherwing una inigualable recreación de todo un mundo utilizando para ello elementos de los más comunes. **Alcatena** contrapone su estilo de dibujo duro y agresivo con una serie de detalles ornamentales, como el formato y el contorno de las mismas viñetas, para conseguir y mejorar la ambientación de la obra. Además su capacidad de creación es realmente espectacular; no es ésta la mejor obra para constatarlo, pero estamos ante un dibujante capaz de plasmar en el papel, haciendolos creíbles, elementos que solo existen en su imaginación. Consigue también, pasando a los detalles, la versión más espectacular del Joker que recuerdo haber visto. Seguramente sonará demasiado grandilocuente, pero tan solo por haber permitido el que se generasen obras como esta, creo que merece la pena que a alguien se le ocurriese en su día el crear un sello para contar historias alternativas de los personajes de siempre.

El capitán Leathewing y el Joker dirimen sus diferencias de forma definitiva. Por **Alcatena**. Detective Comics Annual 7. DC Comics 1994

ANEXO
MURCIÉLAGOS EN LA LENGUA DE CERVANTES

Ediciones Zinco publicó en castellano las novelas gráficas:

- **Batman/Drácula: Lluvia Roja.**
- **Joker Oscuro: La Selva**
- **Tormenta de Sangre.**

Y los formatos prestigio:

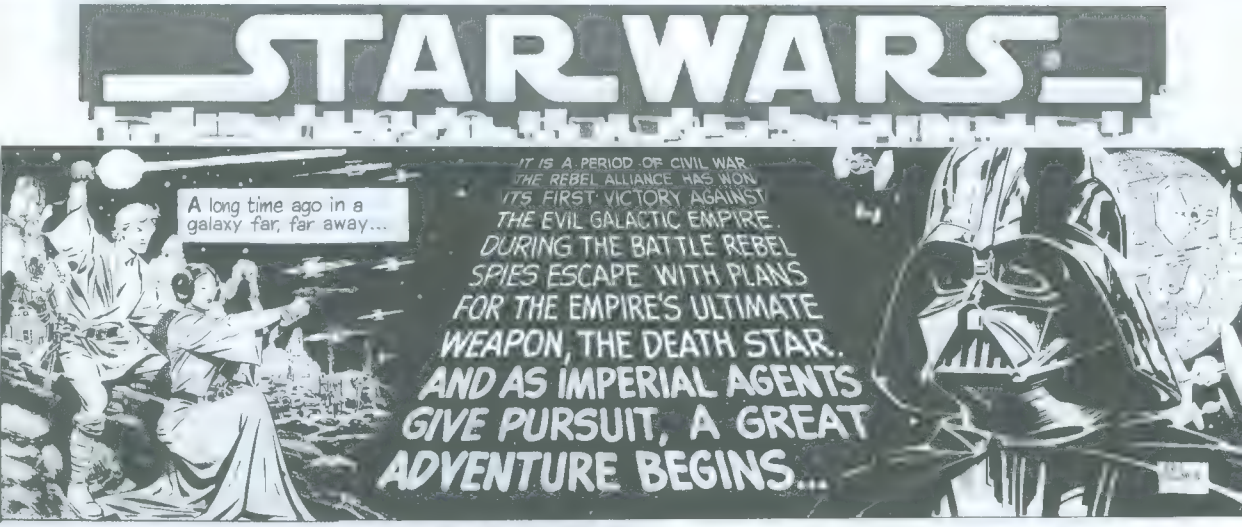
- **Gotham: Luz de Gas.**
- **Terror Sagrado.**
- **Maestro del Futuro.**
- **Robin 3.000 1-2.**
- **El Azul, el Gris y el Murciélago.**
- **Superman: Balas Ardientes.**
- **Batman/Houdini: El Taller del Diablo.**
- **Man-Bat 1-3.**
- **Oscuras Lealtades.**

Por su parte Vid cómics editó la novela gráfica:

- **Hermandad del Murciélago/Galería Nocturna.**

Mientras que Planeta editó en formato cómic-book los prestigios correspondientes a los cross-overs:

- **-.Batman/Captain America.**
- **-.Daredevil/Batman.**


STAR WARS
A long time ago in a galaxy far, far away...
IT IS A PERIOD OF CIVIL WAR. THE REBEL ALLIANCE, HAS WON ITS FIRST VICTORY AGAINST THE EVIL GALACTIC EMPIRE. DURING THE BATTLE REBEL SPIES ESCAPE WITH PLANS FOR THE EMPIRE'S ULTIMATE WEAPON, THE DEATH STAR. AND AS IMPERIAL AGENTS GIVE PURSUIT, A GREAT ADVENTURE BEGINS...

STAR WARS: LA MAGIA EN VIÑETAS

por Alejandro Fernández de Caveda Pérez

La fiebre por La Guerra de las Galaxias ha vuelto más fuerte que nunca. A estas alturas, a nadie se le escapa que el estreno del Episodio I -*The Phantom Menace*- irá acompañado de una avalancha del más variado merchandising. Dentro del campo de la historieta-el que, al fin y al cabo, más nos interesa- la editorial americana Dark Horse –que desde hace varios años posee los derechos de publicación de las diversas series sobre Star Wars en los Estados Unidos- anuncia un puñado de interesantes novedades.

Sin duda alguna, el plato fuerte del menú es la adaptación al cómic del Episodio I. Puestos a soñar, a uno le hubiera gustado que esta corriese a cargo de **Roy Thomas** y **Al Williamson**; pero Dark Horse a preferido encomendar la labor a **Henry Gilroy** -guión- y **Rodolfo Danaggio** -dibujo- ayudado en las tintas, eso si, con la inestimable colaboración de **Al Williamson**. Las portadas corren a cargo de **Greg Manchess**.

Pero sin duda alguna el lanzamiento estrella ha sido *Vader's Quest*. Esta miniserie de cuatro números se sitúa inmediatamente a continuación del finál de *Star Wars IV: Una nueva esperanza*, y da respuesta a todas esas preguntas que los aficionados nos hemos estado haciendo todos estos años

The Phantom Menace aparecerá primero como una miniserie de cuatro episodios, posteriormente recopilados en un doble formato: como tradepaperback, encuadernado en rústica; y otro más lujoso, en tapa dura, de novela gráfica.

Paralelamente, aparecerán en el mercado cuatro especiales dedicados a los protagonistas de la película -Anakin Skywalker, ObiWan Kenobi, Qui-Gon Jinn y Padre Amidala-, cada uno de ellos realizado por un equipo artístico diferente.

Para preparar el terreno, Dark Horse lanzó ya en enero de este año el primer número de una

nueva serie mensual abierta de Star Wars; la primera en Estados Unidos desde el cierre de la serie clásica de Marvel en 1986.

La trama es paralela a los acontecimientos del Episodio I, y en ella nos encontramos con personajes conocidos de la Trilogia Original como Yoda, Jabba o Ephant Mon. La primera línea argumental -*Preluda to Rebelion*- corre a cargo

de **Jan Strnad** y **Anthony Winn**, con portadas de **Ken Kelly**. A partir del nº 7 se inicia una nueva historia -*Renegade*- con guión y dibujos de **Tim Truman**.

A este respecto hay que señalar que, bajo el título de Classic Star Wars: *A long time ago...* Dark Horse está reeditando una selección de las mejores historias de Star Wars publicadas en su momento por Marvel, entre las que encontramos nombres tan ilustres como los de **Archie Goodwin**, **Al Williamson**, **Chris Claremont**, **Michael Golden**, **Walter Simonson** o **Klaus Janson**, entre otros; seis albumes en blanco y negro, con formato novela y portadas de **Angus McKie**.

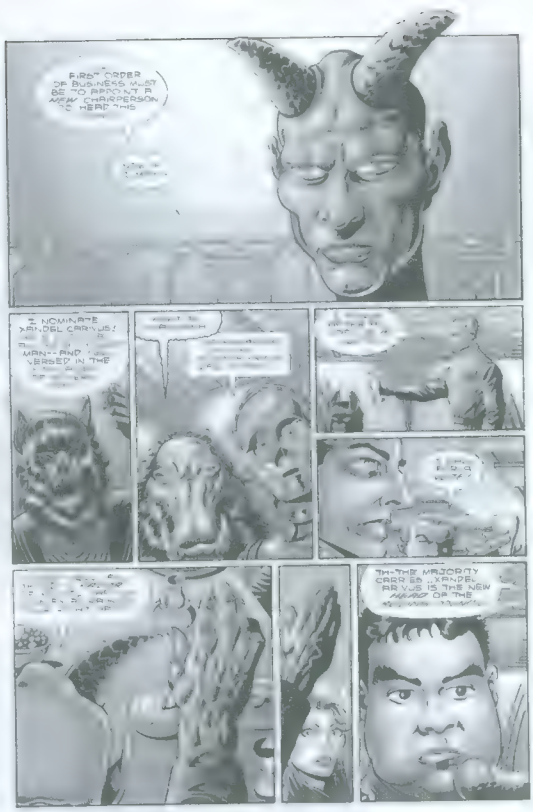
Adaptaciones fílmicas y derivados aparte, tres son las novedades más destacables que ofrece Dark Horse dentro de su líne de cómics dedicados al legendarios universo de **Lucas**.

La primera de ellas, *Crimson Empire II: Council of Blood* es continuación directa del *Imperio Escarlata* -publicado recientemente en España por Norma- y ha sido realizada por el mismo equipo artístico -a excepción de **P. Craig Russell**-: más de lo mismo, con una trama enrevesada en exceso y un finál muy abierto, que remite a la ya anunciada tercera, y última, entrega. A los que hayan leido la primera dificilmente les sorprenderá, pero tampoco les decepcionará.

La siguiente es *Boba fett: Enemy of the Empire*, donde los británicos **John Wagner** e **Ian Gibson** nos revelan el primer encuentro -aludido en la Gran Pantalla, pero nunca visto- entre Darth Vader y el mejor cazarrecompensas de todas las galaxias. Humor negro y bastante mala leche en un cómic desmitificador y a ratos hasta autoparódico.

Pero sin duda alguna el lanzamiento estrella ha sido *Vader's Quest*. Esta miniserie de cuatro números se sitúa inmediatamente a continuación del finál de *Star Wars IV: Una nueva esperanza*, y da respuesta a todas esas preguntas que los aficionados nos hemos estado haciendo todos estos años: ¿Qué sucedió con Vader tras la destrucción de la Estrella de la Muerte? ¿Cuándo y de qué manera descubrió que el responsable había sido su propio hijo, y cuál fue su reacción?

Vader's Quest soluciona estos y otros muchos interrogantes, de la mano de un equipo creativo de lujo: **Darko Macam** al guión, **Dave Gibbons** al dibujo, y **Angus McKie** -si, el mismo que colaboró con **Lucas** en los diseños de la trilogía original- como responsable de las portadas y el color interior.



Crimson Emperie II: Council of blood.
Richardson&Strandley, guión. Gulagy&Emberlin, dibujo. Dark Horse, 1998

Respecto a cuales de estos títulos verán la luz en castellano, cabe suponer que Norma publique la adaptación del Episodio I cómo ya hizo en su momento con las dos versiones de *Una Nueva Esperanza*. En cuanto al resto, son más que probables *La última Orden*, tercera y última entrega de la *Trilogía de la Nueva República*, de **Thimothy Zhan** -ya ha publicado las dos primeras- e I*mperio Escarlata II*. Más difícil lo tiene *Boba Fett*, ya que Norma tan sólo ha publicado uno de los cuatro especiales dedicados a este personaje en los Estados Unidos, y no parece que esté dispuesta a repetir. En cuanto a *Vader's Quest*, sería una pena que se quedase inédita para el aficionado español.

Al fin y al cabo si, como afirma **Lucas**, el Episodio II aún se hará esperar dos otres años, los cómics y las novelas de Star Wars serán lo único que tengamos para aliviar la impaciencia entre entrega y entrega.

Al Williamson dibujó dos semanas de tiras diarias en 1978, que no fueron publicadas. Está es la segunda de esas tiras y la que encabeza este artículo la primera. © Lucas film

GALACTIC PURSUIT! Near the backwater planet of TATOOINE, an imperial warship overtakes a rebel blockade runner...
Boarding action swiftly follows! The rebel crew prepares for a last stand...
...to the consternation of a certain translator robot, model C-3PO.
THEY'VE SHUT DOWN THE MAIN REACTOR! WE'RE DOOMED ARTOO!
ARTOO...? ARTOO DETOO! WHERE ARE YOU?!

DEL CAOS AL ORDEN: *SPIROU Y FANTASIO*

por **Lorenzo F. Díaz**

Ordenar cronológicamente la colección de Spirou editada en España es tarea ardua y difícil, dados los peculiares que han sido los criterios de Grijalbo en su labor traductora. Algo que se complica por el hecho de que ni en su país de origen se ha hecho bien. La obra de **Rob-Vel**, creador del personaje es inencontrable y no se ha reeditado en álbum. **Jijé** realizó nueve historias -incluídas en los álbumes A,B,C y 3; estando este último editado en España por Sepp-Mundis años ha- antes de dejar el personaje en manos de **Franquin**. En esta cronología se ha optado por incluir la numeración francesa y luego incluir la fecha de la obra. En cursiva se incluye la edición española. Téngase en cuenta que **Franquin** firma todos los álbumes hasta el 19, además del 24, **Fournier** los demás hasta el 29, mientras que **Broca** se ocupó del 30 al 32 y **Tome & Janry** de los restantes.

Así que ya saben, con algo de tipex y un Letraset...

A. Spirou et l'aventure.

B. L'heritage -contiene "Fantasio et son tank"[1946], "L'heritage de Spirou"[1947]-

C. Radar le robot -contiene "Les maisons préfabriquées"[1947] y "Le savant fou"[1948]-.

1. Quatre Aventures de Spirou et Fantasio -contiene "Les plans du robot" 1948, "Spirou sur le ring" [1949, "Spirou fait du cheval" 1949, "Spirou chez les Pigmées" 1950-.

30.4 aventuras de Spirou y Fantasio.

2. Il y a un sorcier à Champignac.1950-51.

1.*Hay un brujo en Champignac.*

3. Les chapeaux noirs -"Les Chapeaux noirs" 1950, "Mystère a la frontière" 1950-.

O.*Los sombreros negros* -Editado por Sepp-Mundis a finales de los setenta-.

4. Spirou et les héritiers.1951-52.

2.*Spirou y los herederos.*

5. Les voleurs du Marsupilami.1952.

3.*Los ladrones del marsupilami.*

6. Le corne du rhinocéros -contiene una historia en dos partes:
"Spirou et la turbotraction" 1952 y "Le corne du rhinocéros" 1953.-

4.*El cuerno del rinoceronte.*

7. Le dictateur et le champignon.1953-54.

6.*El dictador y el champiñón.*

8. La mauvaise tête.1954.

5.*La máscara.*

9. Le repaire de la Murène.1954-55.

7.*La guarida de la morena.*

10. Les pirates du silence -contiene "La quick super" 1955 y "Les pirates du silence" 1955-56-.

8.*Los piratas del silencio.*

11. Le Gorille a bonne mine -contiene "Le Gorille a bonne mine" 1956 y "Vacances sans histoires" 1957-.

9.*La mina y el gorila* -contiene sólo la historia del título-.

12. Le nid des Marsupilami -contiene "Le nid des Marsupilami" 1956-57 y "La foire aux gangsters" 1958-.

10.*El nido de los marsupilamis* -contiene sólo la historia del título-.

13. Le voyageur du Mésozoïque -contiene "Le voyageur du Mésozo que" 1957 y "La peur au bout du fil" 1959-.

11.*El viajero del mesozoico* -contiene sólo la historia del título-.

14. Le prisonnier du bouddha.1958-59.

12.*El prisionero de los 7 budas.*

15. Z comme Zorglub.1959-60.

17.*Z como Zorglub.*

16. L'ombre du Z.1960.

18.*El retorno de "Z"*.

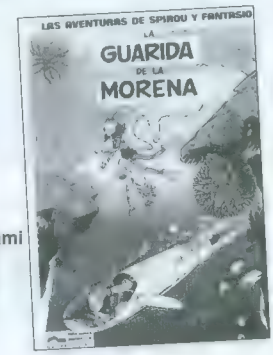
17. Spirou et les hommes bulles -contiene "Spirou et les hommes bulles" 1959 y "Les petits formats" 1960-.

13.*Spirou y los hombres burbujas* -contiene "Spirou et les hommes bulles" y "La peur au bout du fil"-.

18. QRN sur Bretzelburg.1961-63.
14.*QRN en Bretelzburg.*

19. Panade à Champignac -contiene "Panade à Champignac" 1967-68 y "Bravo les Brothers" 1965-66-.
15.*Un bebé en Champignac* -contiene sólo la historia del título-.

20. Le faiseur d'or.1969.
33.*El fabricante de oro.*



21. Du glucose pour Noémie.1970-71.
34.*Glucosa para Noemi.*

22. L'abbaye truquée.1971-72.
35.*La abadía encantada.*

23. Tora-Torapa.1972-73.
36.*Tora Torapa.*

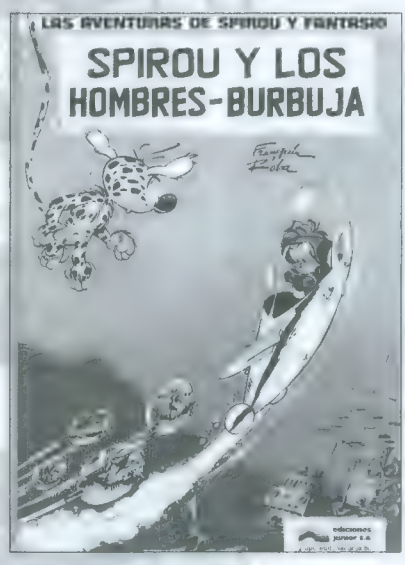
24. Tembo Tabou -contiene "Tembo Tabou" 1958, y varias historias del Marsupilami hechas en diferentes fechas-.
16.*Tembo tabú.*

25. Le gri-gri du Niokolo Koba.1973-74.
37.*El amuleto de Nikolo-Koba.*

26. Du cidre pour les étoiles.1975.
38.*Sidra para las estrellas.*

27. L'Ankou.1976.
39.*El Ankú.*

28. Kodo, le Tyran.1978.
40.*Kodo el tirano.*



29. Des haricots partout.1979.
41.*Judías por doquier.*

30. La ceinture du grand froid.1981-82.
42.*El círculo de hielo.*

31. La boîte noire.1982.
44.*La caja negra.*

32. Les faiseurs de silence.1982-83.
45.*Los creadores del silencio.*

33. Virus.1982
19.*Virus.*

34. Aventure en Australie.1983.
20.*Aventura en Australia.*

35. Qui arrêtera Cyanure? 1983-84.
21.*¿Quién detendrá a Cianuro?*

36. L'horloger de la comète.1984-85.
22.*El pasajero del tiempo.*

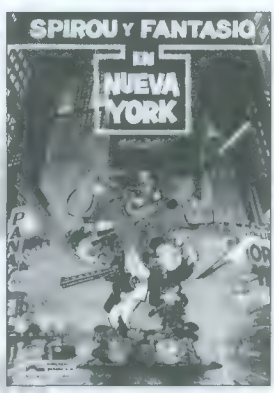
37. Le reveil du Z.1985-86.
23.*El despertar de "Z".*

38. La jeunesse de Spirou.1981-84
24.*La infancia de Spirou.*

39. Spirou à New York.1987.
25.*Spirou en Nueva York.*

40. La frousse aux trousses.1988 -publicado en revista con el título de "Angoisse à Touboutt-chan"-.
26.*Con el agua al cuello.*

41. La vallée des Bannis.1989.
27.*El valle de los proscritos.*



42. Spirou à Moscou.1990.
28.*Spirou y Fantasio en Moscú.*

43. Vito la déveine.1991.
29.*Vito el cenizo.*

44. Le rayon noir.1993.
32.*El rayo negro.*

45. Luna Fatale.1995.
43.*Luna fatal.*

46. Machine qui rêve.1998.

Queremos tanto al cómic

El hombre que ríe
Fernando de Felipe
Editorial Glénat

Paulatinamente decantada la creatividad de **De Felipe** hacia el terreno cinematográfico -bien teóricamente o incluso tras la cámara-, deviene oportuna la revisión de uno de sus títulos más emblemáticos. Obra publicada en 1992 por la factoría Toutain, actualmente agotada y que llegó a conocer las páginas de la americana Heavy Metal, marca un punto de inflexión en tanto que inaugura su faceta de creador completo; cuarto album, tras el experimento parcialmente efectivo de *SOUL*, y comienzo de la etapa más fértil y personal del autor que cosechó mayor número de candidaturas a los premios del Salón barcelonés -dos de ellas, por cierto, con la obra que nos ocupa-.

Tan sui-generis versión del folletín de **Victor Hugo** no solo se permite licencias cronológicas sino argumentales hasta acomodar el espíritu de la obra -que no la forma- a las inquietudes expresivas y conceptuales del historietista. Sus constantes se encuentran también aquí. La psicopatía, la presencia de un poder omnímodo y cruel, la violencia inane, la atmósfera bizarra y, sobre todo, un protagonismo de la deformidad, particularmente física: el cuerpo humano se convierte en objeto de manipulación, santuario sistemáticamente violado. Y todo ello como soporte -o viceversa- para el drama romántico del desdichado trío protagonista -Gwynplane, Ursus y Dea- parias y miserables tan caros al novelista galo como al dibujante aragonés. *Drama romántico*, puntualicemos, en una acepción fatal y tenebrosa del término que, por lo demás, impregna con frecuencia sus álbumes. Para la ocasión, con el tono solemne que motiva el texto original, incluso grandilocuente, a manera de una fábula escalofriante; carente, por tanto, de la retorcida ironía que adorna sus posteriores trabajos.

También es aquí **De Felipe** menos proclive a la experimentación habitual. Para una obra clásica se sirve de formas más *clásicas*, hecho, por supuesto, a relativizar dentro de sus particulares estándares. Es decir, persiste el expresionismo gráfico que matiza su cromatismo y su trazo. Pero sí, en la narración sigue una estructura lineal si bien la extensión de la novela de **Hugo** exige un proceso de síntesis que, sumado al filtro subjetivo de sus propios intereses, conduce a un férreo ejercicio elíptico entre los diferentes capítulos. Capítulos que, por añadidura, y a causa de su original publicación seriada, mantienen una estructura autónoma con esquema de planteamiento, nudo y desenlace. Con todo, no se aferra el montaje a parámetros literarios sino que bien puede acceder a un calificativo de *cinematográfica* menudo tópico pero en absoluto gratuito en este autor apasionado confeso del medio fílmico.

Aunque la coyuntura promocional de **Fernando de Felipe** motivó un desacostumbrado lujo en la edición de Toutain del 92, la revisión de Glénat aporta una presentación elegante y sobria, ajusta tanto color como rotulación y elimina la paginación y los logotipos capitulares inicialmente insertos en las planchas dibujadas.

Yexus

The Spirit
Las nuevas aventuras
Varios autores
Norma editorial. Cuatro tomos

De pocos personajes tengo una imagen tan clara de como me inicié en su lectura como de The Spirit. Mi señora madre deseosa de que su tierno infante, que por aquel entonces apenas contaba diez primaveras, permaneciese tranquilo en la consulta del médico, me compró un ejemplar de un personaje desconocido tanto para ella como para mí , Spirit. Y aquí es donde la caprichosa rueda de la fortuna empezó a girar, pues quiso el destino que aquel fuese el primer número de la serie que la editorial Garbo dedicó al personaje. Casualmente mi mamá no reparó en el *revista para adultos* que aparecía en la portada -estigma que también compartían las portadas de la editorial Vertice-, y para colmo de milagros aquel iniciático tebeo presentaba una historieta coloreada por el maestro **Richard Corben**, El espíritu, en la que aparecía en el texto de apoyo de la primera viñeta una referencia a mi ciudad

natal, Gijón. Este detalle marcó el comienzo de mi buena amistad con Denny Colt.

Como toda relación la nuestra tuvo sus altibajos. Desaparecida la edición de Garbo no nos reencontramos hasta que las páginas del número 4 del Totem Calibre 38 volvieron a juntarnos.

Yo veía algo raro en él, pero no sabía muy bien el qué . Al final resultó que el primer Spirit que yo había conocido era el vestido con sus mejores galas, las del suplemento de siete páginas publicadas desde el 2 de junio de 1940; mientras que el deteriorado personaje que me encontraba ahora era el proveniente de las tiras diarias.

Volvimos a encontrarnos en junio del 88, gracias al profesional trabajo de ese impagable aliado en la sombra que fue la editorial Norma. Pero todo lo bueno llega a su fin, y tras 76 meses de sueños e ilusiones compartidas, nos volvimos a despedir, en lo que prometía ser un largo y amargo adiós. Poco me esperaba que en octubre de 1997, con motivo del Salón del Cómic que se celebra en Gijón, iba a recibir inesperadas noticias de mi amigo. Y es que **David Lloyd** y **Mark Schultz** nos hablaron por separado de su trabajo en un proyecto, junto con otra serie de autores seleccionados y supervisados por **Will Eisner**, de producir nuevas historias para el enmascarado justiciero. Una indescriptible sensación de alegría me invadió , por fin me volvería a encontrar con Spirit y con toda esa cohorte de mujeres fatales que alegraron mis ojos y mi corazón como pocas en el mundo del cómic. La verdad es que uno de los principales atractivos que presentaba esta obra, prescindiendo de aspectos técnicos, era la presencia en ella de esas carnales villanas cuya reina en mi corazón siempre sería P'Gell.

El proyecto se desarrolló en ocho números, siendo presentado en nuestro país en cuatro volúmenes. Ojeado el primer tomo, sólo puedo decir que éste no me ha decepcionado. En él encontramos seis historias. Las tres primeras vienen firmadas por **Alan Moore** y **Dave Gibbons**. Los cuales en las dos historietas iniciales introducen una serie de bromas, nada asesinas, sobre personajes claves en la colección, hablan del destino final del Dr. Cobra y plantean la génesis e identidad de la némesis de nuestro héroe, Octopus, que resulta ser un petulante Homer Creap despechado novio de Ellen Dolan, que ya hab a aparecido en la segunda historia del personaje. El cuarto relato y el más extenso, guionizado por **Neil Gaiman**, es una especie de reflexión sobre el proceso de creación literaria, ocupando Spirit un lugar secundario en la narración. La quinta es una divertida historia en la que se nos presenta a un Spirit que entre puñetazo y puñetazo, recibe el merecido reposo del guerrero. Mis dos historias favoritas son la tercera del tandem **Gibbons-Moore** en la que aparte de un cuidado tratamiento visual, presentando las viñetas como apuntes en el libro de notas de Spirit, se incluye una temática que añade lo fantástico a lo cotidiano, pues lo que empieza siendo un caso de viuda alegre acaba como...; y la sexta narración en la que **John Wagner** y **Carlos Ezquerra**, nos cuentan magistralmente una historia de fatalidad de la que Spirit es mero espectador.

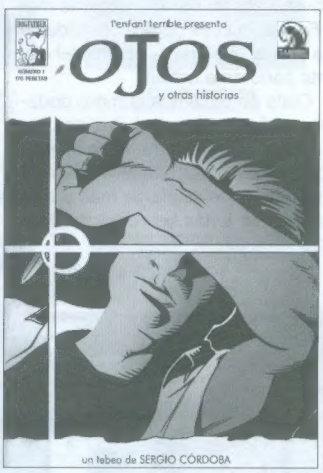
Me parece un proyecto muy aceptable, pues los artistas nos muestran su percepción del héroe ateniéndose al estilo narrativo y tratamiento gráfico de **Eisner**, pero sin imitarlo. A los que critiquen el que gente tan dispar aborde un mismo personaje, habrá que recordarles que The Spirit fue desde siempre un trabajo de un equipo, comandado por **Eisner**, en el que podemos encontrar a **Jules Feiffer**, **Jack Cole**, **Jerry Grandenetti** o **Wally Wood**. Esperemos que en los próximos números alguno de los artistas restantes: **Moebius**, **Kurt Busiek**,... tengan a bien obsequiarnos con alguna de esas pérfidas *femmes* fatales que tanto anhela nuestro pobre corazón.

Nino Ortea

Ojos y otras historias
Sergio Córdoba
7monos

El nombre de **Sergio Córdoba** ha entrado con fuerza en el actual panorama de la cada vez más sana, y al mismo tiempo ansiosa de nuevos valores, industria del cómic español, y como prueba de ello tenemos el hecho del premio al mejor autor revelación, eso sí, compartido con **Ramón F. Bach**, más la nominación al premio al mejor guión, en el reciente Saló del cómic de Barcelona, cuando en su haber figuraba tan sólo el número único *Freaks in Love* de la editorial Subterfuge Comics. Ahora, y aprovechando este tirón, el nuevo sello 7 monos, edita un recopilatorio de historias cortas de **Sergio** realizadas tiempo atrás, titulado *Ojos y otras historias*, como primer número de una nueva serie de monográficos englobados bajo el título genérico de DogFather, que se nutre de los aficionados que **Sergio** ha despertado en su opera prima.

El primer material que cayó en mis manos de *Freaks in Love* fue un pequeño libreto fotocopiado que **Sergio**



mandó a distintas editoriales. Se trataba de la primera historia de las que a posteriori aparecieron en el número editado por Subterfuge. Era una historia sobre gente corriente, con un argumento sólido en su aparente sencillez y, con un dibujo, al servicio de la narración, nada espectacular pero si sumamente funcional. Su principal baza era la conexión que generaba con el lector a través de su sencillez, cualquiera que lo leyese quedaba con el regusto de tener en sus manos un tebeo cercano a la realidad cotidiana, algo que pese a tener bastantes ejemplos tanto patrios como foráneos, se suele echar en falta.

Pronto **Borja Crespo** decidió editarlo, para lo que **Sergio** realizó otra historia que complementase la anterior. El resultado estuvo al nivel de la anterior, personajes creíbles, muy buena recreación tanto de ambientes, como de emociones, y una demostración de que la historia anterior no era sino el principio de un, esperamos, ámplio caudal de historietas.

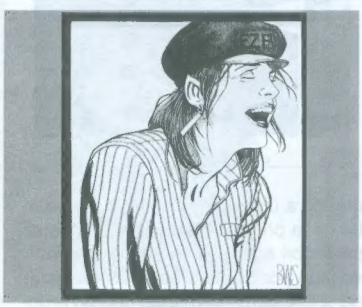
También el momento en el que apareció tuvo que ver con su éxito y aceptación, pues aparentemente atravesamos un buen momento para este tipo de historias de corte más underground pero no exentas de calidad e interes.

Por su parte *Ojos y otras historias* tiene como principal, y casi único interes, el ver trabajos anteriores del autor de *Freaks in Love*, probablemente algo aún demasiado prematuro, que no deja de ser al menos, una curiosidad. En dicho número vemos diferentes estilos y diferentes historias que van, desde el clásico chiste popular, a las historias de terror psicológico, pero sin un valor artístico excesivamente reseñable como línea general.

Sin duda tenemos en **Sergio** una futura estrella en ciernes si este éxito repentino no le pone nervioso y si, nosotros como público, no le ponemos unas exigencias desmedidas. Ahora sí, antes de realizar otro tipo de historias, debería -al menos en mi humilde opinión- realizar un par de números más de *Freaks in Love* como consolidación, más propia que ajena, dentro del exigente panorama actual.

Ojala en próximos número podamos reseñar nuevos trabajos de un autor que, si se llamara **John White** y publicase en Drag&Quaterly estaría vendiendo mil ejemplares más y siendo reseñado en todas las revistas. Y es que somos así.

Jorge Iván Argiz



Adastra in Africa
Barry Windsor-Smith
Fantagraphics Books

Inicialmente pensada como el tercer y último capitulo de la saga *Lifedeath* para la Patrulla-X, pero rechazada al parecer por no haber estado realizada bajo la supervisión del correspondiente editor de Marvel, esta bonita historia de una diosa que regresa a Africa para lograr que un pueblo casi muerto vuelva a vivir, pero no sin un sacrificio es uno de los más brillantes trabajos de **Smith** en los últimos años.

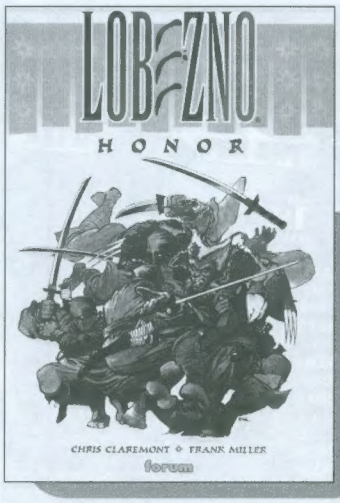
Estilista del trazo, con ese toque clásico, minucioso, su dominio de la composición y con esa facilidad para detallar con minuciosidad una viñeta, pero dejando muy claro donde hay que dirigir la mirada en cada una de ellas, característica de la que no han aprendido tantos y tantos ya no tan nuevos valores del cómic actual. **Barry Smith** dibuja como le da la gana, mas cuando le da la gana hay que ver como dibuja. Esta historia tal vez por estar pensada directamente para el blanco y negro, supera con creces a la mayoría de relatos que en su *Storyteller* venía realizando. Por lo que se lee en una curiosa, desconcertante, interesante y absurda también- entrevista en las páginas finales con la propia protagonista de la historia, existe un resentimiento hacia la Marvel y el tipo de cómics de hacen, a los que se refiere con todo tipo de exabruptos.

Y con este trabajo les está diciendo *Eh, mirar lo que os habéis perdido, panda de cuadriculados sin ideas, seguid publicando esa basura y negando los proyectos como este.* Porque detrás de muchas de las mejores páginas que ha hecho en mucho tiempo, hay una historia que llega, que nos cuenta que a veces es necesario un sacrificio para salvar a todo un pueblo. Que en Marvel, según cuenta la propia Adastra, tomaron como algo que promovía al suicidio.

Una historia demasiado larga tal vez para lo que cuenta, pero demasiado corta para lo que se disfruta.

Yo he disfrutado con su lectura, me he parado a saborear cada página mucho más tiempo del necesario, además no hay nadie que haga llover mejor en el cómic que **Barry Windsor-Smith**. Y eso desde el norte siempre se agradece.

Javier Riva



Lobezno:Honor
Chris Claremont & Frank Miller
Editorial Forum

Hace unos días pude leer una entrevista con un conocido actor en un suplemento cultural de un periódico. En ella el entrevistado defendía la tesis de que para qué dedicarse a releer cuando existen tantas obras por descubrir. Independientemente de la lógica de la afirmación, no puedo estar de acuerdo con ella. En mi caso, la relectura se ha convertido más que en un ejercicio placentero en un vicio -con la consiguiente y preocupante acumulación de tebeos por leer en las estanterías-.

No es extraño por tanto que me agrade la reedición de una obra como *Lobezno: Honor*, aparte de por su calidad en sí, porque ya tengo el motivo que necesitaba para recordarla y volver a ella. La reedición llega además en buen momento ya que coincide con la publicación de los cuatro episodios de Lobezno que **Claremont** acaba de escribir, nueve años después de abandonar la colección. Porque realizando un análisis global, y sin querer quitarle valor a sus restantes obras, el trabajo de **Claremont** con Lobezno, tanto en esta miniserie como en los primeros episodios de la serie regular, constituyen lo mejor que ha realizado para Marvel. Poco más se puede decir desde el punto de vista temático de *Lobezno: Honor*, verdadero punto de inflexión de uno de los personajes más importante del comic-book anglosajón actual.

Respecto al trabajo de **Frank Miller** podemos decir que estos cuatro episodios conforman un muestrario de todo el talento narrativo, y expresivo también, de su etapa en Daredevil. Cierto es que no se trata del mismo **Miller** de hoy en día -y tampoco el de la portada del tomo realizada cinco años después que la miniserie-. Desde entonces han pasado muchas cosas con el **Miller** dibujante/narrador -*Ronin, Dark Knight, Elektra Lives Again, Sin City* y *300*-, pero ya entonces había sobrados indicios de que nos encontrábamos ante un historietista poco común.

En cuanto a la edición, si bien es cierto que en muchas ocasiones no comprendo demasiado bien la política de reediciones de Planeta -sobre todo en esa obsesión por estar siempre editando el mismo material de Conan- y que muchas veces he llegado a pensar que consiste en una maniobra para inundar el mercado de una forma barata, debo decir que en esta ocasión la justificación es más que evidente si tenemos en cuenta que la anterior edición decente de este material data de hace más de quince años. Hay que reconocer además que la edición es bastante buena, con buen papel, de precio asequible y respetuosa con el original. Eso sí, cuando uno tiene un prólogo realizado por uno de los autores -y sobre manera si es tan bueno como el de **Claremont** de esta ocasión- no se saca de la manga otro realizado por Fulano de Tal para justificar una edición que no necesita justificación. Eso es devaluar la obra de forma gratuita.

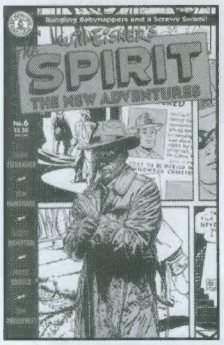
Norman Fernández

NOVEDADES 1999 JULIO

NORMA Editorial

UN ÁGUILA EN LA JUNGLA

Hugo Pratt
40 págs. 650 ptas.

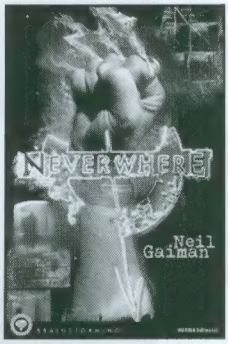


THE SPIRIT: LAS NUEVAS AVENTURAS nº3 (de 4)

Chadwick - Ostrander - Hampton...
56 págs. 850 ptas.

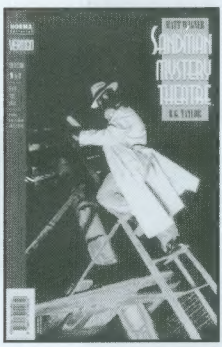
HUMO Y ESPEJOS

Neil Gaiman
320 págs. 1990 ptas.



NEVERWHERE

Neil Gaiman
320 págs. 1990 ptas.

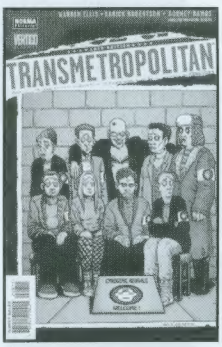


SANDMAN MYSTERY THEATRE: LA BESTIA nº1 (de 2)

Matt Wagner - R.G. Taylor
48 págs. 750 ptas.

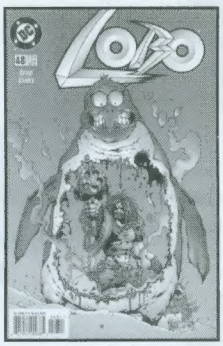
SWAMP THING: RAÍCES

Jon J. Muth
64 págs. 850 ptas.



TRANSMETROPOLITAN: DE NUEVO EN LA CALLE nº3 (de 4)

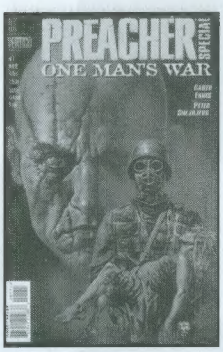
Warren Ellis - Darick Robertson
48 págs. 750 ptas.



LOBO: FURIA EN LA CARRETERA y ¡P-P-P-PINGÜINO!

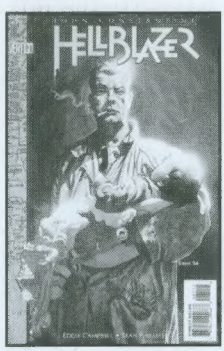
Grant - Critchlow - Garrés
48 págs. 750 ptas.

AVANCE AGOSTO



ESPECIAL PREDICADOR: GUERRA PRIVADA

Garth Ennis - Peter Snejbjerg
56 págs. 850 ptas.



HELLBLAZER: NOCIONES PERVERSAS nº1 (de 2)

Delano - Campbell - Phillips
56 págs. 850 ptas.

Y PRÓXIMAMENTE...

THORGAL: ARACNEA
Rosinski - Van Hamme

BATMAN / HELLBOY / STARMAN
James Robinson - Mike Mignola

LA CHICA QUE QUERÍA SER MUERTE
Caitlín R. Kiernan - Dean Ormston

300
Frank Miller

DARK HORSE PRESENTA
Pearson - Rude - Adams...

semana NEGRA

9 al 18·Julio·1999

EL LADO OSCURO
DIEZ HISTORIAS URBANAS Y UN PRÓLOGO APASIONADO
Horacio Altuna · Federico del Barrio · Edmond Baudoin
Angel de la Calle · Hernández Cava · Lorenzo Mattotti · Muñoz&Sampayo
Alan Moore · Das Pastoras · Rubén Pellejero · Miguelanxo Prado
Sanchez Abulí · Bill Sienkiewicz · P. I. Taibo II · Oscar Zárate · Jorge Zentner
PEPSI

Con la presencia de: *Miguelanxo Prado - Edmond Baudoin - Muñoz Y Sampayo Jorge Zentner y Rubén Pellejero - Javi Olivares - Pepe Gálvez - Horacio Altuna Carlos Puerta - Das Pastoras - Sanchez Abulí ...*

Firmas de cómics, mesas redondas, exposición de originales, un cómic de regalo, cada día, con *A Quemarropa*...

Además: escritores, cineastas, feria del libro, conciertos, ciclos de cine y mucha, mucha diversión. ¡Ven a Gijón, la capital cultural del Norte!

GIJÓN